Monuments de Bolsillo

Francisco López Hernández

y el Arte de la Medalla en la Complutense

EDICIONES COMPLUTENSE

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Monumentos de Bolsillo

Francisco López Hernández

y el Arte de la Medalla en la Complutense

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

EDICIONES COMPLUTENSE

Monumentos de Bolsillo
Francisco López Hernández y el Arte de la Medalla en la Complutense
c arte c (Centro de Arte Complutense)
del 26 de septiembre al 8 de diciembre de 2024

EXPOSICIÓN

Organiza
Joaquín Goyache Goñi
Rector de la Universidad Complutense de Madrid

Isabel García Fernández
Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria UCM

Conservación y Restauración
Montaña Galán Caballero
Silvia García Fernández-Villa

Comisariado y diseño de la exposición
Consuelo de la Cuadra
Paris Matía
María Jesús Romero

Gráfica de la exposición
Marina Sastre Mauri

Impresión y montaje de la exposición
Museoteca

CATÁLOGO

Edita
Ediciones Complutense
Universidad Complutense de Madrid

Dirección Editorial y Coordinación
Isabel García Fernández
Unidad Técnica de Cultura

Textos
Consuelo de la Cuadra
Paris Matía
María Jesús Romero

Revisión de textos
Ediciones Complutense

Fotografías
Consuelo de la Cuadra
Rafael Trobat

Edición de imágenes
María Jesús Romero

Diseño de catálogo y maquetación
Borja Robles Callejo

Diseño de cubierta
Marina Sastre Mauri

ISBN (PDF): 978-84-669-3874-7
DOI: https://dx.doi.org/10.5209/cat.001

Agradecimientos

A Francisco López Quintanilla, Horacio Romero, Montserrat Rodrigo Zapata, Rodrigo Flechoso y María Dolores Martínez Rodríguez.

A todos los autores cuyas obras pertenecen al Gabinete de Medallas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y a los artistas que, generosamente, han prestado sus obras para esta exposición.

A la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y a su Departamento de Escultura.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Índice

Presentación 8

Introducción 14

Patrimonio 17

Francisco López Hernández. Maestro del grabado en hueco y la medalla 31

Gabinete de medallas y pequeño formato de la UCM 69
1. Elementos constitutivos de la medallística 73
1.1. Procedimientos. Modelado y grabado en hueco 73
1.2. Epigrafías. Literatura en la medalla 81
1.3. Formatos 91
1.4. El material. La materia como soporte 101
1.5. Edición y seriación 105
1.6. Anverso y reverso 107
1.7. Iconografía 119
Retrato e identidad 119
Traducción espacial y atmosférica 133
Animalística 148
Botánica 159
Interpretación onírica-mitológica 171
Narrativa de acción y movimiento 184
Denuncia y reivindicación 198
2. Otros modos de desarrollo en la medalla actual 209
Nuevo panorama. Proyectos nacionales 209
Proyectos internacionales 212
2.1. Procedimientos. Construcción/ensamblaje/improntas/hibridación 218
2.2. Otras epigrafías 227
2.3. Otros formatos 232
2.4. El material. La materia como proponente de la creación 242
2.5. De la seriación a la serie 249
2.6. Del anverso y reverso a la tridimensión medallística 260

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Presentación

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

La riqueza artística de nuestra universidad es verdaderamente destacable, como quedó demostrado en la magnífica exposición «Sabiduría y esplendor. Las joyas de la Universidad Complutense de Madrid», celebrada en 2023. En ella se presentó una cuidada selección del patrimonio artístico complutense, abarcando seis siglos de notable producción. En aquella ocasión se exhibieron importantes obras de pintura, escultura y grabado.

En esta nueva exposición, sin embargo, nos centramos en una disciplina menos conocida, pero de indudable mérito artístico, que merece un mayor reconocimiento: el arte de la medalla. Nuestra universidad custodia una valiosa colección de estas obras en pequeño formato, que ilustran la variedad de temas y el dominio técnico requerido para una disciplina que exige no solo creatividad, sino, también, gran pericia en su ejecución.

La universidad se enorgullece de organizar esta muestra, sacando a la luz tesoros ocultos del gabinete donde se han formado grandes creadores. Este esfuerzo constituye, además, un merecido homenaje a uno de nuestros más ilustres profesores y artistas, Francisco López Hernández, cuya obra revela un arte desconocido para muchos, pero que refleja una exquisita sensibilidad y un dominio técnico que ha cautivado a numerosos seguidores. Su obra, ampliamente reconocida, forma parte de importantes colecciones en museos e instituciones, tanto en España como en el extranjero, y está vinculada a la renombrada escuela realista, de la que también forman parte su hermano Julio López y su amigo Antonio López García.

Nunca antes se había mostrado de manera tan completa una parte tan significativa de la producción artística y el legado de Francisco López Hernández, brindándonos una oportunidad única para conocer más de cerca a este extraordinario artista. El Centro de Arte Complutense, fiel a su compromiso con la promoción del arte, vuelve a convertirse en un espacio donde se presentan nuevas e interesantes propuestas. En esta ocasión, el valor añadido radica en descubrir no solo la obra del artista, sino

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

también su proceso creativo y su legado, reflejado en las piezas de sus seguidores y predecesores, de los que también se han seleccionado importantes ejemplos.

Les invito a no perderse esta exposición. Sin duda, será un descubrimiento que no les dejará indiferentes.

Joaquín Goyache Goñi
Rector de la Universidad Complutense de Madrid

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

La Universidad Complutense de Madrid es un centro de intensa actividad científica, artística y humanística que abarca un amplio abanico de disciplinas. En este entorno, el arte y la ciencia convergen y se complementan, abordando proyectos innovadores que evidencian la importancia de explorar nuevos caminos y maneras de ver el mundo.

Entre los centros donde se favorece este intercambio está la Facultad de Bellas Artes, que además de ser un espacio dedicado a la docencia e investigación, es también un núcleo activo de producción artística. La pintura, escultura, dibujo, grabado, diseño, fotografía y medios audiovisuales, junto con una gran diversidad de técnicas y medios, se utilizan en la creación artística contemporánea, reflejando la riqueza y diversidad del arte.

Esta institución, de larga tradición, cuyos orígenes encontramos en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, ha formado grandes artistas desde el siglo XVIII, quienes nos han legado importantes obras maestras, especialmente en pintura, escultura y grabado. Sin embargo, existen otros legados correspondientes a otras manifestaciones artísticas, menos visibles, pero no por ello menos destacables, cuya producción es más limitada.

El propósito de esta exposición es dar visibilidad a estas disciplinas menos conocidas, en particular al arte de la medalla, considerada una expresión artística dentro de los vastos campos de la escultura y del grabado, que reclama un estatus propio en la historia y el arte contemporáneo. Nuestra intención es acercar estas magníficas obras de arte en pequeño formato al público que no ha tenido la oportunidad de contemplarlas y descubrir todo lo que esconden.

Es importante señalar que en toda exposición se cuentan historias de interés y la que nos ocupa es de especial importancia, ya que se ha elegido un destacado protagonista que actúa como hilo conductor en la revelación de este arte de la medalla; hablamos de Francisco López Hernández, querido profesor de la Facultad de Bellas Artes, vinculado a la asignatura de Grabado en Hueco y, posteriormente,

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

de Medallas durante casi cuatro décadas. En ese tiempo dejó una huella indeleble en todas las personas que le conocieron como profesor y compañero. Su sólida formación artística le llevó a un reconocimiento merecido por su capacidad creadora, destacando la variedad de los temas tratados con su enfoque siempre original. Muchos admiramos su calidad humana, su capacidad como docente y como artista; su control absoluto de la técnica y de los materiales construyen una obra sólida que por sus muchos méritos forma parte de la historia del arte desde hace tiempo.

Sus clases en las asignaturas de Grabado en Hueco y de Medalla nos han legado un valioso patrimonio incorporado al Gabinete de Medallas ubicado en la Facultad de Bellas Artes. En este gabinete encontramos piezas antiguas y contemporáneas por las que podemos conocer las características y procesos de este arte. Muchas proceden de la mano de Francisco López, y también de sus seguidores, a quienes formó o inspiró.

Ciertamente, podemos admirar estos monumentos denominados «de bolsillo» por su tamaño y belleza, pero sobre todo porque son grandes en su dimensión artística. Su función eminentemente didáctica, además de patrimonial, nos permite entender el complejo proceso de creación artística y su conversión en objetos tridimensionales que adquieren gran valor a pesar de su pequeño tamaño.

Desde el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria damos la enhorabuena a sus comisarios por haber construido una historia sólida de esta disciplina que estaba por escribir, facilitando el acercamiento y la comprensión de un arte sutil, de gran belleza y expresividad. Ellos, como profesores de la facultad y artistas, nos han hecho fácil esta tarea. También destaco y agradezco a todas las personas que han trabajado en este proyecto tan complejo en las labores de coordinación, gestión, diseño, montaje, difusión y edición, constituyendo un gran equipo complutense que ha dado lo mejor para que el público visitante disfrute de las casi 500 obras que se muestran en un espacio único como es el Centro de Arte Complutense (c arte c).

Isabel García Fernández
Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Introducción

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

El sentido de esta exposición es dar a conocer el arte de la medalla en la Universidad Complutense de Madrid, a través de la exhibición de la magnífica y desconocida obra de Francisco López Hernández y así homenajear al que fue, con su modo de ser y de hacer, el mejor valedor de este lenguaje artístico para todos los que le conocimos e incorporamos sus enseñanzas.

La muestra recorre la trayectoria de la asignatura de Medallas desde su inicio en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, antecedente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, hasta la actualidad.

Los profesores que aprendimos de él y continuamos su estela, fuimos recogiendo muestras artísticas de los estudiantes en el transcurso de los diferentes años y conformamos un gabinete que presentamos como proyección de la obra realizada por el autor en esta Universidad.

La exposición trata, por tanto, sobre la medalla. Los que nos dedicamos a ella, sabemos que trabajamos con un arte contracultural, considerado a veces como una faceta minoritaria y anecdótica en el contexto de la creación plástica contemporánea, pero poseedor de un quehacer sin aspavientos y sin proyección mediática que esconde la esencia de lo sutil. Es difícil prestar atención a lo leve cuando el espacio de imágenes que nos envuelve truena y relampaguea a nuestro alrededor, pero, precisamente por ello, el gesto mínimo y menudo se carga de sentido y oportunidad.

En una época donde lo visual acapara el centro del fenómeno artístico, la medalla apuesta por lo táctil. Se construye con el propósito de que la obra final quepa en la palma de la mano y pueda palparse en obligada intimidad.

Dedicación, esfuerzo y minuciosidad son otros aspectos destacados en un mundo donde la velocidad, el consumo y la mentalidad de *usar y tirar* son monedas de cambio. Exige paciencia, algo poco común cuando lo instantáneo priva.

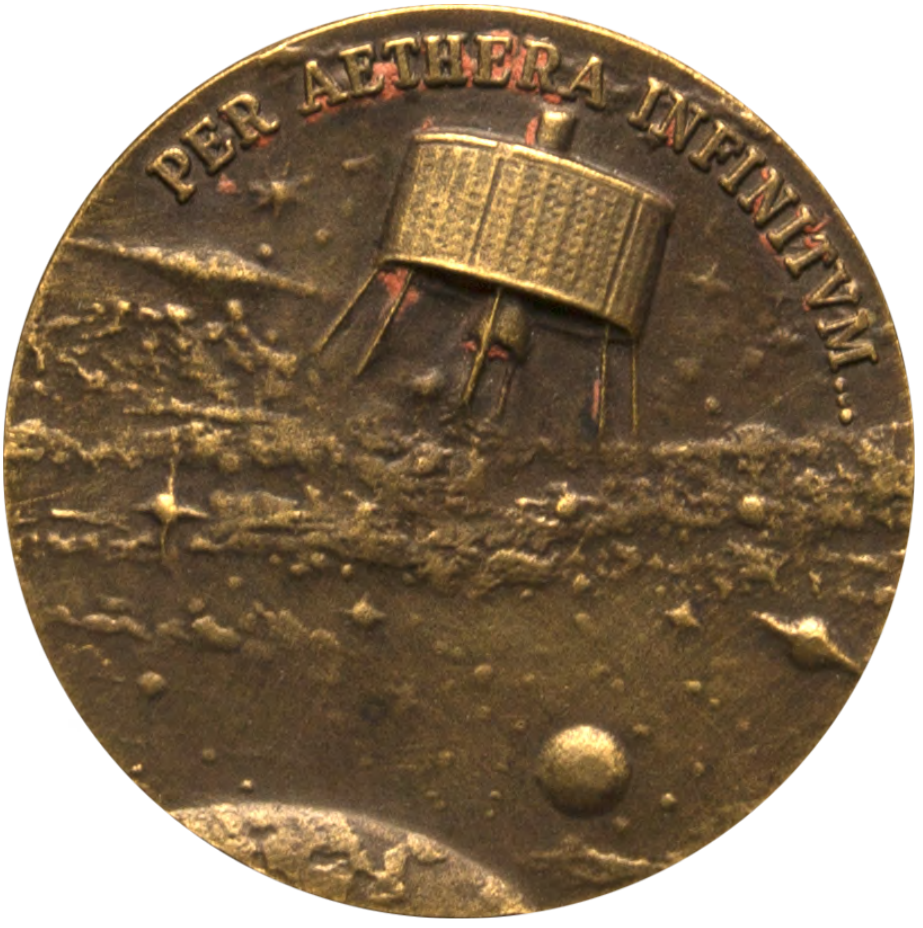
La familiaridad con este proceso desarrolla un modo de pensar y una sensibilidad atenta al matiz que, por lo general, se traslada a otros ámbitos y a otras dimen-

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

siones. Porque esta pequeña escala no es, sin embargo, menor; en el espacio de indagación de la medallística actual cabe todo. Resulta ser un laboratorio formal, conceptual y material.

Y no es que nos guste especialmente lo pequeño. Es que encontramos en el arte de la medalla mucha grandeza, de ahí que la consideremos un «monumento de bolsillo».

Consuelo de la Cuadra, Paris Matía y María Jesús Romero
Comisarios de la exposición



Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Patrimonio

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Patrimonio

El origen de esta asignatura como disciplina docente puede considerarse vinculado a la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, institución impulsada por el rey Felipe V para la formación de una escuela de grabadores, siguiendo la iniciativa de su ascendiente, el rey Luis XIV, que creó la Academia Real de Bellas Artes con sede en París. Dicha escuela toma cuerpo definitivo con su descendiente Fernando VI, quien la dota de los primeros estatutos y de las instalaciones apropiadas para la enseñanza de las Bellas Artes en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor.

Posteriormente, es el rey Carlos III quien adquiere, a instancias del marqués de Floridablanca, la Casa de Tabacos en la calle de Alcalá n.º 13 e instala allí, definitivamente, esta institución. En ella se concretan los programas para las enseñanzas de Arquitectura, Pintura, Escultura, Grabado Calcográfico y Grabado en Hueco.

De la dirección de esta última materia se ocupó, en principio, el grabador de la Casa Real Tomás Francisco Prieto, con el propósito primordial de formar profesionales de grabado en hueco que habrían de trabajar en la Fábrica de la Moneda de Madrid y en otras como la de Potosí en Bolivia.

El deseo del rey Carlos III era dotar a las monedas y medallas acuñadas bajo su reinado de un valor artístico superior al que habían tenido hasta el momento, quizá inspirado por la edición impulsada por su ascendiente Luis XIV de Francia, quien hizo grabar y acuñar unas seiscientas medallas que constituyen la serie denominada la «Historia metálica» y que hoy se conserva en el Gabinete de Medallas de la Biblioteca Nacional de París. De esta serie se guarda como patrimonio una importante colección de moldes en lacre, regalo de Francia con motivo de la celebración de la Exposición Internacional en París de 1937, junto con los positivados en escayola incorporados en 1996.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

1.
Moldes en lacre de la «Historia metálica» de Luis XIV

2.
Positivado en escayola de algunos moldes de lacre de la «Historia metálica» de Luis XIV

Al lado de Tomás Francisco Prieto trabajaron en la Academia, así como en la Fábrica de la Moneda, Pedro González de Sepúlveda y Jerónimo Antonio Gil.

En 1932 las enseñanzas artísticas en su totalidad se desvinculan de la Academia para constituir la Escuela Superior de Bellas Artes, aunque la docencia se siguió impartiendo en el mismo edificio y en las mismas aulas (salvo Arquitectura, que se desvinculó y se instaló fuera de esta nueva Escuela). Durante este tiempo, el profesor de la asignatura de Grabado en Hueco fue Carlos Mingo, sustituido poco después por el profesor Julio López Blázquez (padre de Francisco López Hernández), cargo que ejerció hasta su jubilación en 1967.

Del periodo que abarca la enseñanza en la sede de Alcalá se conservan escasas pero valiosas piezas. En general, son modelos desarrollados con motivo de la oposición a la beca-pensión en la Academia Española en Roma, o bien durante su estancia y enviados como prueba del nivel alcanzado en cada curso. Dicha oposición, hasta los años 70, consistía en trabajar a mano un troquel en acero de una medalla original previamente modelada. Esta labor requería algo más de un mes para llevarla a término.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

3.
Francisco y Julio López Hernández trabajando en el aula de Grabado en Hueco de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en Madrid bajo la supervisión de su padre Julio López Blázquez

Destacables ejemplos de esto son los modelos en plastilina de Melesio Figueroa, correspondientes al primer y segundo año de beca: *Eros y Venus,* de 1879, y *Marco Aurelio a caballo*, de 1880. De este mismo autor se exponen, además, otras tres obras: una alegoría de las Bellas Artes, cuyo relieve se muestra algo deteriorado pues se mantiene en un material tan delicado como perecedero y a esto se debe que haya perdido un fragmento; una representación del fauno de Pompeya y una corona de laurel; todos ellos bajorrelieves de la más alta maestría.

4.
MELESIO FIGUEROA
Eros y Venus
1879
Plastilina sobre pizarra
420 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

5.
MELESIO FIGUEROA
Marco Aurelio a caballo
1880
Plastilina sobre pizarra
310 x 265 mm

De 1887 se conservan también trabajos, de magnífica factura, en cera sobre pizarra, de Aquilino Cuervo Heras, documentos tan interesantes como frágiles que nos hablan de los modos, procesos y técnicas que se empleaban entonces.

6.
AQUILINO CUERVO HERAS
1887
Ejercicios en cera roja

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Forman parte de la muestra algunos ejemplares de troqueles, como es el original de la medalla modelada por Bartolomé Maura y Montaner en 1905 del retrato de José Echegaray (presidente de la Academia de las Ciencias Físicas y Naturales).

7. BARTOLOMÉ MAURA Y MONTANER. Troquel original y medalla acuñada. José Echegaray, presidente de la Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 1905

Complementan la colección singulares punzones con diferentes tipos: florales, con motivos clásicos de retrato femenino, o de figuras completas; así como el representativo de Juan Luis Vassallo en homenaje a Miguel Ángel.

8. Punzones y troquel de la época con diferentes tipos: florales, o con motivos clásicos de retrato femenino enmarcado en corona ornamental o de figuras completas

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

9.
JUAN LUIS VASSALLO
Homenaje a Miguel Ángel
Anverso y reverso
1964
Acuñada
60 mm

Son muy numerosas las herramientas que podemos encontrar para hincar en el troquel las epigrafías o elementos de la heráldica más comunes, como eran los leones rampantes, las flores de lis, las torres, etc.

10. Punzones para hincar en los troqueles con diversos motivos: torres, diosas como Deméter o representaciones de la Fama, flores de Lis y leones rampantes

A los estudiantes de la actualidad, todos estos objetos y herramientas les parecen restos arqueológicos, sin embargo, salvaguardan la memoria de una técnica que durante muchos años predominó en las aulas de Grabado en Hueco de la antigua Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando, hasta que, con la incorporación a los planes de estudio universitarios, cambia su denominación.

En 1968 se desmontan las aulas y la Escuela pasa a ocupar un edificio de nueva planta en Ciudad Universitaria para, en 1978, constituirse en Facultad adscrita a la Universidad Complutense de Madrid.

A partir de esta fecha la asignatura de Grabado en Hueco, nombre que había tenido desde su fundación, pasa a llamarse Medallas, término con el que quedó incor-

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

porada al Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes.

Este cambio está justificado por la incorporación de la máquina pantográfica a las casas de la moneda, talleres y aulas, lo que permitió el desarrollo de la medalla modelada a mayor tamaño y una concepción más escultórica con relación a las grabadas. Es interesante mencionar que entre los medallistas más destacados que utilizaron esta máquina se encontraban los franceses Chaplain, Roty y Charpentier.

11.
Matriz. Ejercicio del natural. Reducción por pantógrafo sobre el metal

La facilidad y ampliación de posibilidades de la máquina reductora hizo que el procedimiento de grabado en hueco paulatinamente quedara circunscrito a talleres especialistas de acuñación. A raíz del uso generalizado del pantógrafo, el arte de la medalla, desde el Renacimiento considerada como propia de grabadores y pintores, será asociado a una actividad principalmente escultórica. No obstante, la profesión no ha desaparecido totalmente, pues los grabadores intervienen en los retoques finales de los troqueles.

La asignatura de Medallas es impartida desde 1968 por el profesor Francisco López Hernández, quien pasa a ser, en 1982, profesor titular de la Universidad, se jubila en el año 2002 y continúa en la asignatura como profesor emérito hasta el 2006.

El objetivo durante todo su primer periodo de docencia hasta entrado el s. XXI consistió esencialmente en la formación de profesionales especializados en este ámbito y en dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios y específicos para la práctica de este oficio. Lógicamente el aula no disponía de toda la infraestructura necesaria para llevar a término la edición de una medalla, pues para ello se precisa una maquinaria muy compleja: tornos mecánicos, cortadora de cospeles, pren-

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

sa, fragua etc., pero sí estaba dotada de dos máquinas pantográficas destinadas a la reproducción a tamaño reducido de los originales modelados.

Una de ellas, actualmente inhabilitada, es automática y posiblemente instalada en el primer tercio del s. XX. Sus características son idénticas a las que se utilizan actualmente en las fábricas de la moneda o la empresa privada.

La segunda es manual y fue adquirida por la facultad en los años ochenta. Por medio de estas máquinas se obtienen reducciones entre 1/2 y 1/8 de los originales.

12.
Herramientas de diferentes puntas para grabar y cincelar el metal, y martillo y tenazas del taller de medallística

13.
Pantógrafo del aula de Medallas para la reducción manual

Las reducciones se hacen, por lo general, sobre materiales que puedan reproducir con eficacia los detalles y volúmenes del modelo: madera de alta densidad y grano fino, latón, cobre, metacrilato...

Estas máquinas reductoras simplificaron los procedimientos y la labor del medallista, que se centró, desde entonces, en la creación y modelado en dimensiones un poco mayores de las que estaba acostumbrado y su posterior reproducción; bien en un material resistente o de gran dureza, en caso de querer acuñarla, bien en cera, en caso de querer fundirla. Consecuentemente la docencia se dirigió hacia la creación y modelado de las medallas originales en las

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

dimensiones aptas para su hipotética edición a través de la industria idónea.

La asignatura custodia algunos ejemplares acuñados y otros fundidos en bronce (mediante los procedimientos de cera perdida y arena, de los que se conserva algún molde) de medallistas de gran altura como José Capuz, Juan Luis Vassallo, Ramón Ferrán o Julio López Hernández. Estos dos últimos participaron con sus obras en congresos y exposiciones de la FIDEM (Federación Internacional de Editores de Medalla) y dejaron generosamente sus piezas para el disfrute de estas en el aula de Medallas.

14.
Moldes para fundición a la arena

15.
JOSÉ CAPUZ
Retrato
1910
Bronce
190 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

16.
JULIO LÓPEZ HERNÁNDEZ
El taller y la calle
1974
Bronce
240 mm
Presentada a la Fidem «Modern art medals. A retrospective». 1998. Netherlands

17.
JULIO LÓPEZ HERNÁNDEZ
La Regenta
1984
Bronce
130 mm
Presentada a la Fidem «Modern art medals. A retrospective». 1998. Netherlands

18.
RAMÓN FERRÁN
Generositat
1992
Fundida en bronce
120 mm

19.
RAMÓN FERRÁN
Anv. Leyenda: *CRESCITE ET MULTIPLICAMINI*
Rev. Leyenda: *ET ERUNT DUO IN CARNE UNA*
1999
Bronce
115 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

20.
JUAN LUIS VASSALLO
Nueva Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando
1969
Acuñada en bronce
70 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

21.
FRANCISCO TOLEDO
Luna
1985
Terracota
145 x 190 mm

A partir de 2009-2010, el Programa de Convergencia Europea determinó una revisión del plan de estudios de Bellas Artes, con la creación de tres títulos de grado distintos: Bellas Artes; Diseño y Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural. En el grado en Bellas Artes, Medallas pasa a denominarse «Pequeños formatos en la escultura. Edición y seriación», que es como se denomina en la actualidad.

Este segundo cambio en la denominación vino también de la mano de los renovados procedimientos y materiales introducidos en la medalla actual, donde se incorpora la tridimensión medallística.

Esperamos que iniciativas como esta exposición y su correspondiente catálogo sirvan para promover la conservación, tutela y divulgación de este pasado histórico-artístico tan notable como desconocido.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Francisco López Hernández

Maestro del grabado en hueco y la medalla

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Francisco López Hernández

(Madrid, 28 de abril de 1932 - 8 de enero de 2017)

Desde 1968 hasta 2002, año en que se jubiló, Francisco López Hernández ejerció la docencia en la asignatura de Medallas, primero en la antigua Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando y, desde 1978, en el Departamento de Escultura de la recién constituida Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Doctor por esta Universidad desde 1987 y Profesor Titular desde 1989, fue el maestro de treinta y cuatro promociones de artistas y prácticamente de todos los medallistas que representan a España en los circuitos nacionales e internacionales actuales.

De ahí la importancia de Francisco López para el desarrollo de la medalla en España, que es debida, no solo a su interesante contribución plástica, sino principalmente a la labor de motivación y seducción que, gracias a su labor docente, ejerció sobre estas generaciones, faceta bastante desconocida.

Su relación con el arte se inicia en el taller de orfebrería de su padre, con el que colaboró desde sus primeros años trabajando junto a su hermano, el también escultor Julio López Hernández.

Estudió con el maestro José Capuz en las Escuelas de Artes y Oficios, del que adquirió la concreción y esencialidad formal que, unidas a su vocación internacional, le llevaron pronto (gracias a la beca del Ministerio de Educación de 1956, a la beca-pensión de la Academia de España en Roma de 1960-1963 y a la Juan March de 1966) al conocimiento directo del arte griego y romano, así como a establecer contacto de primera mano con el arte europeo. Su vida giró en torno a la escultura, el relieve y el dibujo. Al relieve siempre lo consideró un lenguaje artístico de enorme interés, en el camino intermedio entre la escultura y el dibujo, pero con acusada personalidad propia.

Comenzó su carrera artística realizando medallas y conservó el interés, la admiración y el cariño hacia este arte hasta el final de sus días.

En 1957 inicia su relación con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que mantendrá hasta 1985. De este periodo

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

mostramos series por encargo de la FNMT resultado de una emisión a gran escala de piezas fundidas. Las primeras de estas características son relativas a los monasterios o lugares españoles reseñables, donde quiso sintetizar la vida en los mismos, caracterizada por su sencillez y el deseo de ir a lo esencial.

22.
Acueducto de Segovia
1957
Anv. Interpretación del acueducto con la apariencia distorsionada y única de la imagen de ojo de pez
Rev. Figura femenina portando un cántaro. Completan la composición compases de cantero y agua como elementos simbólicos de la construcción del acueducto y su función
Fundida en bronce
75 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

23.
Monasterio de Silos
1957
Anv. Leyenda: SILOS. Interpretación del claustro, el ciprés, los monjes y la tumba de Santo Domingo de Silos, abad benedictino y centro de peregrinación
Rev. Leyenda grabada en la zona superior e inferior.
Figura de monje con báculo
Fundida en bronce
80 mm

En esta primera etapa artística fue admirador de las nuevas corrientes, principalmente de la escultura neofigurativa, con escultores como Marino Marini, Arturo Martini o Henry Moore. En ella realiza medallas de relieve bastante significativo, donde el campo medallístico se mueve unido a las representaciones que se dan en él, resolviendo las composiciones a modo de *collage* y combinando esa altura de relieve poderosa con un carácter textural potente. Se entrelazan elementos y leyenda, siempre con un estudio simbólico, de figuración arcaizante. Las formas interactúan desde el punto de vista compositivo, no tanto por el ordenamiento narrativo, sino únicamente formal.

A estos primeros encargos le siguieron la realización de retratos de personajes españoles del mundo literario, como el de Ángel Ganivet, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Pío Baroja, etc. La mayoría de ellas fueron fundidas en lugar de acuñadas y en un tamaño un poco mayor.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

24.
Ángel Ganivet
1958
Anv. Leyenda: ANGEL GANIVET 1865-1898. Retrato. 60 aniversario de su muerte. La leyenda compone la circularidad de la medalla, distribuyendo la horizontal a derecha e izquierda con los años de su nacimiento y su fallecimiento
Rev. Metáfora del espiritualismo frente a la abulia, ocupando todo el campo de la medalla y tratado con un fondo que enlaza tierra, mar y aire
Bronce
120 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

25.
Juan Ramón Jiménez
1958
Anv. Leyenda: JUAN RAMON JIMENEZ 1881 1958. Retrato frontal del poeta
Rev. Leyenda: VINO PRIMERO PURA, del libro *Eternidades*. Interpretación poética y ensoñadora de una mujer en el medio rural como metáfora de su poesía primera, expresiva, natural, pura, inocente…
Bronce
100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

26.
Azorín
1959
Anv. Leyenda: AZORIN. Retrato del poeta en tres cuartos
Rev. Leyenda: CASTILLA. Metáfora del estilo paisajista y costumbrista español; en este caso, la imagen de un paisaje castellano con mujer sentada en primer término, niño al fondo y personaje arando la tierra
Bronce, pátina oscura
105 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

27.
Jorge Manrique
1960
Anv. Leyenda: JORGE MANRIQUE. Retrato de perfil laureado. A la izquierda, texto; arriba, ballesta
Rev. Leyenda: ¿QUE SE HIZO EL REY DON JUAN? ¿LOS INFANTES DE ARAGON QUE SE HICIERON? Metáfora de la fugacidad, reflejada en los versos de las *Coplas por la muerte de su padre* y por los infantes a caballo con paramentos, bordaduras y cimeras preparados para el torneo
Fundida en bronce
170 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

28.
Santiago Ramón y Cajal
1961
Anv. Leyenda: CAJAL. Retrato frontal de Cajal
Rev. Leyenda: HOMENAJE. Mujer portando una lucerna sobre fondo movido; *collage* con elementos relacionados con la naturaleza y la ciencia
Bronce
80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

29. *Pío Baroja*. 1959.
Leyenda: PIO BAROJA. Retrato tres cuartos escribiendo.
Uniface. Fundida. 130 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Francisco López Hernández entendía la medalla como «objeto metálico» distinto a la moneda. A pesar de su proximidad en cuanto a apariencia, forma y materia, difería de esta por carecer de valor monetario, subrayando especialmente la función de la medalla como puramente artística y conmemorativa. Destacaba en ella distintos valores: un valor real, ya que las medallas se acuñaban en metales como oro, plata y bronce; un valor artístico, debido a la calidad y especificidad del arte del grabado y del bajorrelieve, y un valor histórico, gracias a su función conmemorativa a lo largo del tiempo, que ha depositado en ella los valores del poder real o político de cada época, pudiéndose contemplar en la historia de la medalla, la historia de Europa.

30.
XX Olimpiada
1972
Anv. Leyenda: XX OLIMPIADA MUNICH MCMLXXII. Representación del águila federal o *Bundesadler* sobre los anillos olímpicos
Rev. Leyenda: CITIUS ALTIUS FORTIUS. «Más rápido, más alto, más fuerte», locución latina lema de los Juegos Olímpicos. Atletas clásicos griegos en tres sectores divididos por un símbolo celta en espiral representando la carrera, el salto de pértiga y la lucha
Acuñada
60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

31.
Centenario matrimonio Reyes Católicos
1969
Anv. Leyenda: V: CENTENARIO: DEL :MATRIMONIO :DE :LOS :REYES :CATOLICOS :VALLADOLID. 1469:1969:+: cerrada por doble gráfila. Rey Fernando coronado a caballo, con armadura, espada y escudo. Caballo con las gualdrapas de las armerías de los Reyes Católicos
Rev. Leyenda: FERDINANDUS:ET:ELISABETH:DEI:-GRATIA:REGES:CASTELLAE:LEGIONIS:ARAGONUM:ET:SICILIAE, en círculo y cerrada por doble gráfila. Reina Isabel coronada y entronizada con cetro, globo y escudo de los Reyes Católicos
Acuñada por Acuñaciones Españolas
Bronce cobreado
60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

32. *Isabel Reina de Castilla y León*. Molde original en escayola. 180 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

33.
Isabel Reina de Castilla y León
Anv. Leyenda: ISABEL I POR LA G DE D + REINA DE CASTILLA Y LEON +, ajustada entre gráfilas. Campo con el busto de la reina Isabel I coronada y fondo de leones rampantes y castillos de tres almenas ocupando todo el campo, representando la bandera de Castilla y León
Rev. Leyenda: PROCLAMADA EN SEGOVIA EL 12 DE DICIEMBRE DE 1474+. Gráfila cerrando la composición. Leyenda horizontal: V CENTENARIO SEGOVIA 1974
Acuñada por Acuñaciones Españolas
Bronce cobreado
60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Su obra es clara heredera, además de las culturas mesopotámica, egipcia y griega, centradas en la esencia de la forma, sobria y sin amaneramientos; de Pisanello y los maestros del Renacimiento. Según evoluciona, incorporará a sus piezas la admiración por el modo de hacer francés de mediados del s. XIX, teniendo como referentes a los artistas Jules Clement Chaplain, Oscar Roty y Alexandre Charpentier.

34.
XIX Centenario de León
1968
Anv. Leyenda: XIX·CENTENARIO·LEON·1968 BRITTANNIA CARNVNTVM RHENVM PANNONIA LAMBAESIS MAURETANIA LEGIO VII GEMINA ROMA. Mapa occidental del imperio con las ocho provincias en torno a Roma y Estrella de los Vientos y Phalantos sobre el Mediterráneo
Rev. Leyenda: OB /NATALEM/ AQUILAE/ A PLEBE QUIDEM PROVINCIAE LEGIONES ET AUXILIA CONSCRIPSIT IIII·IDUS IVNIASAVC DCCCXXI·AD LXVIII. Legionario romano de pie, cubierto con piel de león. A la derecha, águila dividiendo el texto
Acuñada por la FNMT
Bronce cobreado
80 mm
Firmada con el anagrama LH

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

35.
Dedicada al mar (series de la FNMT)
1970
Anv. Leyenda: EL MAR CONOCE MI PASO. Mujer caminando por las rocas recogiéndose el vestido
Rev. Leyenda: POR LOS SUSPIROS. Marinero en un barco de vela. Peces y caballitos de mar sobre el fondo marino. Alegoría del poema «Canto nocturno de los marineros andaluces» del poeta Federico García Lorca
Acuñada por la FNMT
Bronce
80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

36.
Dedicada al mar (series de la FNMT)
1971
Anv. Leyenda: OH MAR INADVERTIDO, NO ESCUCHADO DE LOS OIDOS YA. Mujer ahogada sobre el fondo marino con peces donde se trasluce cabeza masculina y barco. El campo texturado representa mar y cielo
Rev. Leyenda: YA NO MIRADO DE LOS OJOS, OH MAR! Representación de caballito de mar con el texto y embarcaciones distribuidas a izquierda y derecha del mismo. Alegorías marinas al hilo de los versos «Hacia el mar», del *Diario de un poeta recién casado* de Juan Ramón Jiménez
Acuñada por la FNMT
80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

A Francisco López le interesó el retrato de forma poderosa durante toda su vida. Curiosamente, definía toda su escultura como retrato, por aquello de asignar a la representación de la realidad un carácter nada generalista o prototípico, sino absolutamente identificable.

Tras su estancia en Roma, el estudio de la realidad se consolida. La versatilidad del relieve a la hora de incorporar escenas narrativas en los modelos o retratos le anima a realizar muchos de estos como figuras completas o en una sección amplia en la que se refleje gran parte del cuerpo y el contexto que la rodea, liberándose de la preferencia aislada que caracteriza todas las esculturas de bulto redondo. Podemos verlo en el magnífico relieve realizado a Maribel delante de una ventana, durante la gestación de Francesco. Toda la ambientación del campo medallístico juega a favor de un único motivo, el retrato, pero esta vez teniendo en cuenta, no solo la identidad del personaje, sino su situación emocional y su contexto.

37. *Maribel en la ventana.* 1963.
Delfos, Grecia. La imagen corresponde al periodo de gestación de Isabel Quintanilla coincidiendo con la beca-pensión de Francisco López que disfrutaban en Roma.
Escayola patinada. 140 mm

Como ya avanzáramos, siempre defendió que los detalles que acompañan las escenas son datos descriptores de la sociedad y la cultura del momento, lo que añade al interés artístico de la obra un interés documental histórico, máxime si esta representación se esfuerza por representarlo de forma realista.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

38.
La noche
1963
Anv. Leyenda: LA NOCHE. Alegoría de la noche representada con niña durmiendo en el interior de una habitación
Rev. Paisaje nocturno con el reflejo de la luna en el agua
Fundida en bronce
110 mm

En el proceso mismo de trabajo, Francisco López buscaba inicialmente la identidad a través de imágenes fotográficas de los personajes a retratar para, basándose en ellas, seleccionar metáforas poéticas que fueron evolucionando, desde las soluciones más simbólicas combinadas para resolver los pesos compositivos de la imagen hacia ambientaciones oníricas donde, sobre un tema principal que ocupa todo el campo, se incorporan símbolos o leyendas.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

39.
CXXV Aniversario de la Academia Española en Roma
1998
Anv. Leyenda: ACADEMIA DE ESPAÑA. ROMA 1873-1998. Representación de San Pietro in Montorio, cuyos claustros son sede de la Academia de España en Roma
Rev. Leyenda: CXXV · ANIVERSARIO. Alegoría de las artes a través de una figura femenina (retrato) sentada de perfil que sujeta una paleta (pintura) y una rama de olivo (Hispania) frente a un caballete de escultura que sirve de soporte a un búho (sabiduría)
Acuñada en plata
90 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

40.
Aniversario del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña
1979
Anv. Leyenda: HOMENATGE ALS 50 ANYS DE COL·LEGIACIÓ. Rosa en antesis como símbolo de la belleza
Rev. Leyenda: COL-LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE CATALUNYA. Alegoría del compás como símbolo de la arquitectura simulado por la posición del desnudo femenino
Acuñada
50 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

41.
XXXIII Congreso Internacional de Psicoanálisis
1983
Anv. Leyenda: XXXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOANALISIS. Desnudo de adolescente sentada en una silla y mariposa
Acuñada
75 mm

42.
60 Aniversario de Telefónica
1984
Rev. Leyenda: 60 ANIVERSARIO. Representación de una telefonista de la época de la inauguración
Acuñada
70 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Desde el punto de vista compositivo, podemos percibir el cambio desde sus comienzos, con los personajes centrados resolviendo la circularidad compositiva con el texto a modo de gráfila, hacia la lateralidad, compensando el desplazamiento con la leyenda.

Francisco López cuenta con retratos frontales y totalmente de perfil, pero su elección preferente son los tres cuartos, leves o acusados, donde al menos se insinúen los dos ojos (ver imagen 26). Esto aumenta la dificultad, pero también la impresión de profundidad, además de multiplicar las posibilidades gestuales y expresivas del modelo.

43. *Retrato de Horacio Romero*. 1991.
Compañero de Francisco López Hernández en la docencia de Medallas.
Resina patinada. 70 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

En plena madurez, observamos una preferencia marcada por retratos de infancia o niñez. Sus formas sintetizadas y sutiles responden perfectamente al modelado delicado, de superficie prieta, por el que se va decantando en su trabajo. Los modelos son su propio hijo, amigos o hijos de amigos, como el caso de las hijas de Rafael Moneo o Dionisio Hernández Gil, los dos arquitectos y amigos desde la juventud.

44.
Recién nacido
1965
Recién nacido envuelto en paños con una rosa a la izquierda y una azucena a la derecha
Uniface
Bronce
130 mm

45.
Con amor, sabiduría y arte
1968
Recién nacido envuelto con una planta
Resina negra
100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

46.
Exposición Internacional de Bellas Artes
1968
Recién nacido apoyado de lado sobre unos paños
Exergo con la fecha 1968
Uniface
Escayola
250 mm

47.
Niña sentada
1986
Plaqueta recompuesta por Francisco López Hernández a partir de un fragmento seleccionado del relieve para el colegio Nuestra Señora de Santa María, ubicado en el Parque Conde de Orgaz
Escayola
200 x 200 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

48. *Retrato de su nieta Anabel*. 2005.
Plaqueta fundida en bronce. 140 x 200 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

49.
Extremadura en la escuela
1986
Anv. Leyenda: IX SEMANA DE EXTREMADURA EN LA ESCUELA 1986. Niña Leyendo. Retrato de Clara Moneo
Rev. Leyenda: ASAMBLEA DE EXTREMADURA. Imagen de una de las esculturas del Parlamento extremeño. Retrato de Pilar Hernández Gil
Acuñada en bronce
50 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

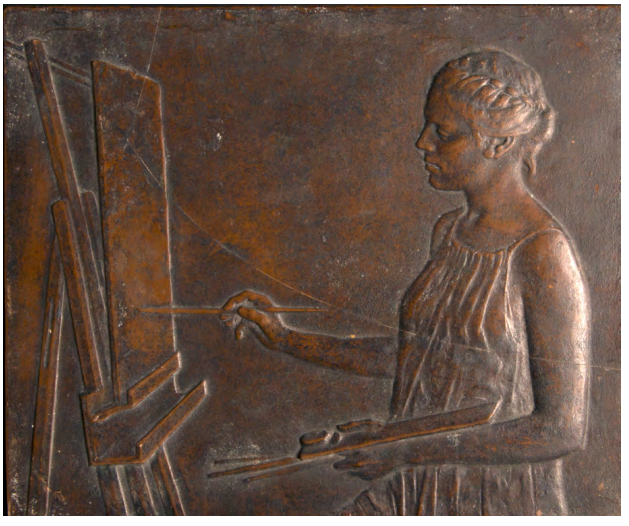
Otras medallas conmemorativas son también disculpas para abordar retratos, buscando, del mismo modo, modelos entre sus conocidos y familiares, convirtiéndolos en los personajes objeto de la conmemoración. Es el caso de Santa Teresa, cuyo papel interpreta Isabel Quintanilla sentada a la mesa escribiendo y, de nuevo, ella misma con su hijo Fran como usuarios del metro. Asimismo, Pilar Hernández y Ana Ortiz-Cañavate se convierten en símbolos de Extremadura y de la pintura.

50.
IV Centenario de Santa Teresa de Jesús
1982
Anv. Leyenda: SANTA TERESA DE JESUS 1515 1582
Acuñada por la FNMT
80 mm

51.
Kilómetro 100 del metro
1983
Rev. Leyenda: METROPOLITANO DE MADRID 1983.
Representación de dos viajeros en el metro de Madrid, en este caso retratos de su mujer, Isabel Quintanilla, y su hijo Francesco
Acuñada en cobre
80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

52.
Asamblea de Extremadura
1985
Anv. Leyenda: ASAMBLEA DE EXTREMADURA. Exterior del edificio del Parlamento en Mérida
Rev. Leyenda: 21 DE MAYO 1985. Esculturas situadas en la zona superior del edificio del Parlamento. Retratos de Pilar Hernández y Ana Ortiz-Cañavate
Plaqueta acuñada
80 x 57 mm



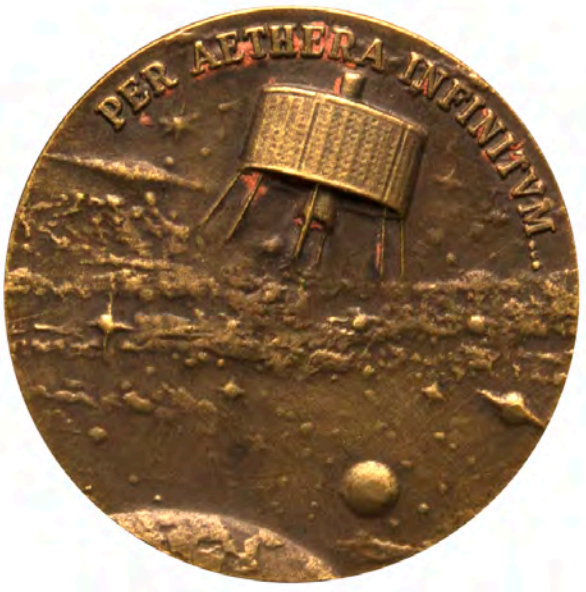
53.
La pintura
1987
Retrato de Ana Ortiz-Cañavate
Plaqueta
Resina de poliéster patinado
220 x 180 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Me preocupa el problema de la luz. Interpretar la luz en una obra, a una determinada hora del día, requiere cierta técnica. Cuando eres principiante te interesas más por la forma sin preocuparte de que las cosas son, solo, porque reciben la luz.

54.
La Alhambra
1985
Anv. Leyenda: CONSEJO DE EUROPA. MINISTERIO DE CULTURA. ESPAÑA. GRANADA 1985. Rama de árbol de granado con hojas y fruto
Rev. Leyenda: CONVENIO EUROPEO PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE EUROPA. Vista del Patio de los Leones desde el interior de La Alhambra
Fundida en bronce
100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



55.
Homenaje a las comunicaciones internacionales por satélite
1969
Rev. Leyenda: PER AETHERA INFINITUM...
Representación del INTELSAT 1 en órbita
Acuñada
40 mm

56.
Carlos III y la Ilustración
1984
Plaqueta
Escayola
230 x 180 mm

La influencia e inspiración que supuso la entrada en juego del pantógrafo modificó el interés de Francisco López desde la pura forma hacia el problema de la luz. En esta etapa de madurez artística, la representación del espacio y la incidencia que la luz crea en los gradientes lumínicos se convertirán en su mayor preocupación.

Este interés se pone de manifiesto muy pronto, a partir de la obra temprana del estudio ambiental del taller de su padre, donde da clara muestra no solo de su sabiduría frente al relieve y de su libertad interpretativa, sino del documento que siempre afirmó que suponía el reflejo fiel de la realidad que habitamos.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

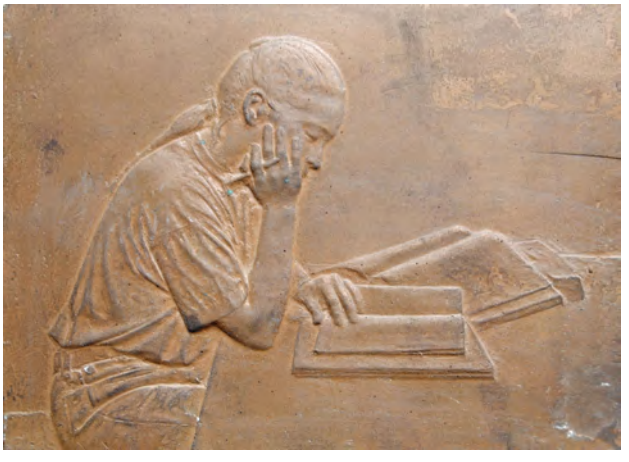
57. *Estudio de la calle Beire*. 1958.
Composición del espacio del taller de su padre frente a la ventana, con herramientas de trabajo sobre la mesa. Representación del espacio interior y exterior.
Escayola patinada. 110 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Tras él, inicia una serie de obras con marcado carácter ambiental o atmosférico donde las figuras descansan sobre el paisaje, como es el caso de *Oh! mar inadvertido*, el paisaje del reverso de Juan Ramón Jiménez o el de Azorín. En todos ellos el campo medallístico se encuentra texturado, a modo de terreno, mar o cielo con nubes (ver imágenes 35 y 36).

Esta categoría de relieves medallísticos es admiradora de los paisajes pompeyanos y de las resoluciones atmosféricas de los medallistas franceses del s. XIX, donde el campo de la medalla se compone de escenas de fuerte carácter real, con paisajes sutiles y un tratamiento de *sfumato* que evita las sombras proyectadas excesivas y se centra en detallar las sombras propias de cada cuerpo que integra el relieve para conseguir con ello una atmósfera continua e integradora, como ilustran las obras de *Maribel en la ventana* y *La noche* (imágenes 37 y 38).

58.
Isabel Quintanilla bebiendo en la fuente (para la Presa de La Serena)
1989
Plaqueta de resina
210 x 150 mm



59.
Teresa del Pozo de la Cuadra estudiando con libros sobre una mesa
1990
Plaqueta de bronce y terracota
180 x 140 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

El bajorrelieve es un mundo que me fascina, es como un hechizo, se trata de conseguir una sensación de realidad. El material es uniforme, no tiene color para representar un paisaje. Se ha de realizar una figura de manera que parezca corpórea sin serlo, teniendo en cuenta que tampoco se trata de un dibujo. Es algo situado entre el dibujo, la pintura y la escultura y que está ahí, flotando en un término atractivo y muy misterioso. Me interesa mucho el acabado de la superficie y, efectivamente, difumino los límites. No los preciso mucho porque lo bonito del bajorrelieve es que la luz que recibe, que es lo que verdaderamente crea el ambiente, resbale sobre él. Ahora bien, si recortas los contornos, esta luz de la que hablamos, no solo no los enriquece, sino que puede estropearlos. El relieve necesita una luz muy especial (...) el relieve responde a un juego que se establece entre lo que tú haces y la luz que está recibiendo…, trato de modelar según ese vínculo.

A partir de la observación y la práctica artística desarrolló una particular teoría de la perspectiva de la forma. Consideraba necesario construir un sistema teórico razonado aplicado a la representación del volumen en el plano del relieve y que solucionara, en las escenas panorámicas, las proporciones y escalas para dar una relación coherente al conjunto. Esta concepción del espacio la consideraba vinculada a la perspectiva, como método según el cual el espacio puede organizarse de un modo racional.

60. *María Fontán.* 1964.
Leyenda: MARIA FONTAN. Escena de la novela *María Fontán* de Azorín. Interior con figura femenina descalzándose
Plaqueta de escayola. 150 x 120 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

61. *Bodegón*. 1964.
Fundida en bronce. 130 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Aunque Francisco López Hernández vivió discreta y silenciosamente, intentando pasar desapercibido, fue un maestro capital y nos enseñó lo más valioso: a disfrutar, en el sentido de saborear, cada signo y expresión capturados en la observación del natural. Para él, era quizás más importante el proceso de acercamiento entre lo observado y su traducción a la materia que los resultados en sí.

Su desarrollo artístico y profesional fue siempre paralelo al ejercicio de su docencia condicionando uno al otro. En ambas esferas enlazó de modo directo con este desarrollo clásico que arrancaba en el Renacimiento y floreció, de manera particular, con la entrada de la máquina reductora pantográfica en las obras de los artistas de los movimientos novecentistas y *déco*. Su enseñanza pivotó en torno al conocimiento en profundidad del particular lenguaje narrativo del relieve y sus posibilidades compositivas, no queriendo promover la libertad interpretativa antes de que la formación básica estuviera suficientemente consolidada.

Resulta relevante el interés del ejercicio docente de Francisco López Hernández si observamos que coincide con una suerte de ocultamiento y casi desaparición de este arte en España. Su importancia fundamental radica, por tanto, en haber mantenido personalmente, a través de su docencia en el aula de Medallas de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, el interés de muchos por esta área, destacarla entre los estudiantes como medio de expresión y lograr una altísima calidad en el desarrollo del arte en el bajorrelieve, casi desaparecido.

Francisco López Hernández fue un auténtico maestro en el más amplio sentido de la palabra, pues sumaba a su saber y hacer un modo de ser particularmente atento, observador, paciente y amable. Trabajó a favor de la reflexión y la profundidad, sin efectismos ni preocupación por lo superfluo. Hasta en su dedicación casi sacerdotal al arte fue un hombre libre que realizaba los trabajos por pulsión íntima, por admiración a la realidad y no por la fuerza de la economía o el prestigio.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

62. *Taller.* 1966.
Representación del taller de Antonio López, en plaza de la Infancia, 5.
Escayola. 250 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Gabinete de Medallas y Pequeño Formato de la UCM

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Gabinete de Medallas y Pequeño Formato de la UCM

De los variados modelos realizados en el Aula Taller de Medallas y Pequeño Formato, a lo largo de su trayectoria universitaria, fueron quedando diferentes muestras que, una vez analizadas y clasificadas desde el punto de vista plástico y didáctico, han constituido una interesante colección.

Los primeros periodos docentes de esta colección universitaria estuvieron capitaneados por el medallista y escultor Francisco López Hernández, quien cuidó de modo especial el conocimiento y desarrollo del retrato, como elemento sustentador de la medallística tradicional.

Como ya avanzáramos, fue profesor de todos los actuales medallistas españoles y de los encargados de transmitir esta área de la escultura en la actualidad; ejemplo de ello son Paris Matía (1997-2013) y Horacio Romero (1991-2007), compañeros suyos en la docencia de medallas; María Jesús Romero y Óscar Alvariño, que atendieron puntualmente la asignatura, así como numerosos profesores actuales del Departamento de Escultura como Teresa Guerrero, Tomas Bañuelos, Pedro Terrón, Esther Gómez, Javier Martínez, Ignacio Asenjo, Antonio Valle, Xana Kahle, o de otros departamentos como Montaña Galán. También fueron alumnos suyos prácticamente todos los medallistas participantes en la FIDEM, como Ana Hernando, Marisa Vico, Emma García, Gloria Santacruz o Enrique Moreiro.

Desde su jubilación, Consuelo de la Cuadra (2007-2024) continúa su labor docente en el aula como profesora de esta disciplina. Es bajo su dirección que comienza el proceso de ordenación, digitalización, limpieza y conservación de la mano de la escultora y conservadora Montserrat Rodrigo Zapata, antigua alumna de esta materia. Han colaborado con ella también otros estudiantes como Rodrigo Flechoso o María Dolores Martínez.

Las piezas seleccionadas narran el proceso de estudio, aprendizaje, desarrollo creativo y su evolución a lo largo de la trayectoria universitaria de esta especialidad escultórica. La colección recoge diferentes muestras de los procesos de acercamiento al conocimiento de este arte como son,

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

entre otros, los bodegones o las escayolas de esculturas clásicas que, colocados en el aula, obligan al estudiante a afrontar la traducción de un espacio real tridimensional a otro comprimido en su tercera dimensión como es el relieve.

Se trata precisamente de poner en valor las numerosas obras que conforman la colección de modelos de medallas de la Universidad Complutense de Madrid, para lo cual ha de formalizarse su catalogación y encontrar las medidas que resguarden y expongan dicho conjunto de la mejor manera posible, sirviendo de documentación a todos los interesados y como herramienta didáctica a cuantos lo practican.

El Gabinete de Medallas de la UCM se crea con vocación de mostrar, no solo a la Universidad, sino a la sociedad en general, el interés y la riqueza de este desconocido arte. Paralelamente resulta de gran eficacia para la enseñanza de la medallística, ya que ilustra los diferentes enfoques en relación con las leyes constitutivas, las oscilaciones del gusto y las tendencias dentro de este campo.

Se ha denominado «Gabinete», en alusión a los gabinetes de curiosidades que durante los siglos XVI y XVII, fruto de grandes aventuras exploradoras, mostraban una multitud de variados objetos producto de sus incursiones y reflejos del múltiple mundo natural. Esa consideración plural de la visión de registros naturales o costumbristas justificó darle este nombre, además de ser un término común en la denominación de las colecciones numismáticas a las que la medalla pertenece.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

1. Elementos constitutivos de la medallística

Denominamos así a los aspectos que componen tradicionalmente el territorio del lenguaje medallístico, como son los procedimientos de modelado y grabado en hueco, el formato utilizado, el material y las relaciones anverso-reverso derivadas de los procedimientos de edición y seriación. Incluimos la epigrafía o leyenda que de modo muy generalizado acompaña la composición medallística.

Todos ellos son aspectos que definen un lenguaje y un formato específicos que singularizan este arte en particular frente a otras manifestaciones del relieve mucho más conocidas y presentes.

1.1. Procedimientos. Modelado y grabado en hueco

La medalla ya aparece con todas sus características como objeto metálico conmemorativo a partir del Renacimiento italiano en los siglos XV y XVI, con Pisanello, Matteo di Pasti, los Leoni, etc., y mantiene casi idéntica su función hasta nuestros días.

Los artistas del Renacimiento utilizaban el proceso de modelado para la creación de la pieza y su posterior fundición en metal. La versatilidad del modelado, siempre en un material plástico (barro, cera, plastilina), permite la rectificación y la transformación del trabajo con facilidad y es considerado un método de estudio de la forma, idóneo para múltiples aplicaciones.

La aparición del grabado en hueco sobre metal es posterior debido a la necesidad de encontrar un procedimiento que permitiese la reproducción numerosa y económica de las piezas, es decir, su edición. Se trata, por tanto, de una técnica más específica con unos condicionantes muy definidos: el trabajo se realiza en negativo, por lo que la imagen, normalmente diseñada con anterioridad, se traslada invertida a la superficie del material en el que se resta volumen progresivamente hasta conseguir el relieve en negativo deseado, evitando siempre que exista algún obstáculo que impida la obtención y retirada de la pieza en positivo. De este modo, en la reproducción, la imagen vuelve a mostrarse en el sentido correcto y con volumen (el paralelismo con el positivado fotográfico analógico es evidente).

63. CONSUELO DE LA CUADRA. *Atención plena*. 2012. Plastilina. 175 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

64.
PARIS MATÍA
Corredor
2015
Grabado en hueco sobre escayola
100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

65.
SERGIO R. PÉREZ
Tortuga
2010
Grabado en escayola
80 mm

66.
ANDREA HERNÁNDEZ GARCÍA
Paisaje urbano
2024
Grabado sobre metal
115 x 80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

67.
MARÍA DOLORES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Impronta
2016-2017
Molde en escayola (grabado en hueco) y apretón en terracota
120 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

68.
CONSUELO DE LA CUADRA
Niña
2014
Modelado en plastilina en tableros de metacrilato
300 x 300 mm

69.
PARIS MATÍA.
Pentimenti II
2014
Ejercicio en plastilina sobre metacrilato
150 x 110 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

70.
CONSUELO DE LA CUADRA
Niño en la arena
1994
Modelado en plastilina en tableros de metacrilato
300 x 300 mm

71.
GUILLE
Nenúfares
2010-2011
Escayola
Grabado en hueco
100 mm

72.
NADIA MARTÍN
Bambú
2006
Escayola
Grabado en hueco
100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

73.
PARIS MATÍA
Pulpo
2015
Grabado en hueco sobre escayola
100 mm

74.
MARÍA REYES NÚÑEZ
Sin título
2018
Ejercicio de plastilina sobre metacrilato
150 mm

75.
IGNACIO MARTÍN BLANCO
Brahms
2019
Plastilina
140 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

76. JORGE MARTÍNEZ BLANCO. *Abuelo*. 2016-2017. Plastilina. 151 mm

77. IGNACIO CANLE HERNÁNDEZ. *In memoriam*. 2014. Plastilina. 180 x 100 mm

1.2. Epigrafías. Literatura en la medalla

Por epigrafía se entiende aquella ciencia auxiliar de la historia que estudia los textos grabados o tallados en relieve sobre piedras, metales u otros materiales que aportan amplia información para su estudio; por ello se considera que los epígrafes de la medalla constituyen una parte complementaria importante en esta disciplina.

En numerosas ocasiones, podemos encontrar que las epigrafías se circunscriben en el formato a modo de gráfila, como en las obras *El Escorial* y *Albeitería*, o en la parte inferior, delimitadas general-

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

mente por una línea horizontal o «exergo» donde se ubican inscripciones, fechas o textos, como en la pieza *XXX Aniversario de Renfe* de Eduardo Zancada. En otras, la epigrafía acompaña a la representación iconográfica de esta, ya sea en el anverso, en el reverso o en ambas *facies*, pudiendo, en algunos casos, constituir el elemento principal (véase *Economía de la energía* de Consuelo de la Cuadra).

La parte epigráfica en la medalla comprende, además de una estética de variados registros expresivos, el conocimiento de una técnica muy concreta aplicada y orientada a una correcta y diestra ejecución, las cuales, por sí mismas, justifican que su estudio y práctica sean considerados como una materia de especial atención en la enseñanza de esta disciplina.

En la realización de un texto, es de competencia docente ilustrar, conjuntamente a su perfil estético, sus procedimientos técnicos, considerando todos sus componentes: el tipo, las dimensiones, los intervalos, su situación respecto a la imagen y al contorno de la medalla, el estilo y la factura adaptados al motivo. Todos estos aspectos han de complementarse formando una unidad compositiva tan ordenada y armónica como compleja.

Los procedimientos y herramientas para la confección de los textos son diversos, aunque en el aula predominan los dos más tradicionales y frecuentes: por una parte, la letra modelada en la misma medalla, para lo que se utilizan los palillos, este es el caso de la pieza de Xana Kalhe, y, por otra, el grabado de los textos en los negativos de escayola con herramientas metálicas específicas.

El hecho de que la medalla sea fundida o acuñada también introduce cambios estéticos en el carácter general de la pieza y, lógicamente, de los textos. Las medallas de Consuelo de la Cuadra en relación con el escritor James Joyce ilustran claramente estos dos casos.

Juan Pablo Domingo utiliza en su pieza otra técnica para la epigrafía: el grabado por fotopolímero.

Cada texto, por contenido, expresión y tipo gráfico, abarca un sinfín de soluciones posibles que han de enlazar con el resto de componentes de la medalla en un ejercicio de diseño muy completo.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

78 y 79. CONSUELO DE LA CUADRA. *James Joyce*. 2011-2014. Variaciones en el procedimiento de edición y en la epigrafía sobre un mismo tema. Fundida/acuñada en bronce. 60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

80.
EDUARDO ZANCADA
El Escorial
1984
Acuñada en bronce
80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

81.
ZAIDA SÁNCHEZ
Albeitería
2014
Resina patinada
180 x 170 mm

82.
CONSUELO DE LA CUADRA
Economía de la energía
1981
Acuñada en bronce
50 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

83.
ALICIA HUERTAS
Laura
1994
Bronce aglomerado con resina
140 mm

84.
XANA ÁLVAREZ KALHE
Prince Dragon Fly
1988
Terracota
80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

85. FERNANDO DE LA PEÑA GRONDONA. *Un mar de libros para…* 2009-2010. Escayola. 210 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

86.
JUAN PABLO DOMINGO GARCÍA
Hábito de Anascote
2013
Resina de poliuretano
220 x 150 mm

87.
M.ª LUISA RODRÍGUEZ MAGARIÑO
Cirugía
2014
Escayola
130 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

88.
HORACIO ROMERO
IV Centenario del Marqués de Santa Cruz de Mudela
1988
Acuñada en bronce
80 mm

89.
JOSÉ M.ª SANTOS SANTOS
Lectura
1995
Bronce aglomerado
120 x 55 mm

90.
MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
La vaquilla
1999
Escayola
210 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

91.
EDUARDO ZANCADA
Bimilenario de Mérida
1975
Escayola
230 mm

92.
RUTH DEL CORRAL SANZ
Huida a Egipto
2006
Escayola
240 mm

93.
VÍCTOR DIEGO DE SANTOS
Oración hindú
2011
Escayola
240 mm

94.
CONSUELO DE LA CUADRA
Centro asociado de Madrid UNED
Enlace de texto y motivo vegetal (madroños)
2010
Acuñada en bronce
60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

95. EDUARDO ZANCADA. *XXX Aniversario de Renfe*. 1971. Resina con marmolina. 190 mm

1.3. Formatos

El círculo es la forma que más se ha repetido en la medalla desde su origen. Esto no es caprichoso, pues el formato circular es el más económico a la hora de reproducir un número elevado de ejemplares. Se basa en el mismo principio que el torno del alfarero, es decir, hacer girar una terraja sobre un eje central (siempre es más fácil dibujar con el compás una circunferencia que cualquier otra figura geométrica, por lo que los utensilios de uso doméstico, como platos, vasos, recipientes, etc., tienen generalmente este formato).

Compositivamente es, además, un formato en el que se acomodan con facilidad los elementos integrantes de la imagen, creando de partida un centro visual que focaliza la atención de la mirada.

Esto no impide que se realicen piezas con otros contornos, como en el s. XIX, donde aparecen ejemplares rectangulares, poligonales o incluso irregulares; pero estos últimos no dejaban de ser casos excepcionales, dado que encarecían de forma notable el proceso de acuñación.

Es importante aclarar que la medalla de lados rectos recibe el nombre de «plaqueta» y que dentro del Gabinete existen numerosos ejemplos. La plaqueta de José Manuel Eizaguirre es una clara referencia de formato poligonal. Aunque no hay regla inmutable, algunas temáticas parecen acomodarse mejor a la ortogonalidad del formato, como en el caso de la obra de Pablo T. Pelluz.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

96.
ESTER GONZÁLEZ DE LEMA
Solsticio de verano
2008-2009
Reducción en cobre aglomerado
80 mm

97.
ALBERTO DE SANTOS
Abstracción
2006-2007
Resina con marmolina
200 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

98. ÁGUEDA. *Jugando*. 1989-1990. Escayola. 105 x 44 mm

99. ÁGUEDA. *Retrato en hiedra*. 1989-1990. Escayola. 110 x 270 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

100.
CONSUELO DE LA CUADRA
Bebé dormido
1990
Terracota
105 mm

101.
ENRIQUE SÁNCHEZ MOREIRO
Ojo
2008
Bronce
71 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

102. BLANCA FERNÁNDEZ QUESADA. *Día de viento*. 1991. Escayola. 95 x 70 mm

103. PABLO T. PELLUZ. *Freedom*. 2013. Resina acrílica. 105 x 160 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

104. PABLO T. PELLUZ. *Todo y nada*. 2013. Resina acrílica. 115 x 135 mm

105. BELÉN GONZÁLEZ. *Diálogo*. 1998. Bronce. 208 x 41 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

106.
ARANTXA PARRILLA
Abuela
2011
Resina acrílica
170 mm

107.
ARANTXA PARRILLA
Abuelo
2011
Resina acrílica
170 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

108.
QUIL PÁEZ
La huida a Egipto
2006
Escayola
240 mm

109.
ANABEL HERNÁNDEZ
Carabela
2014
Resina acrílica
190 x 120 mm

110.
JOSÉ MANUEL EIZAGUIRRE
Sin título
2019
Resina acrílica
140 x 130 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

111.
KREMEN IVKOV KOSTANTINOV
La huida a Egipto
2006
Escayola patinada
230 x 100 mm

112.
CARLOS HORMECHEA
Beso
1997
Escayola
160 x 110 mm

113.
MATILDE ROCA DE TAGORES
Báculo
1986-1987
Escayola
80 x 95 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

114.
VICENTE DEL POZO
Miguel Hernández
1984
Bronce aglomerado
80 mm

115.
PARIS MATÍA
Íntimo
2018
Bronce fundido
95 mm

116.
ANDREA VILLAFRANCA ESCRIBANO
Complementario
2023
Escayola
150 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

1.4. El material. La materia como soporte

Habitualmente la medalla, de ahí su nombre *medal*, era editada en metal (generalmente oro, plata y bronce) por ser el procedimiento adecuado para la acuñación y, al mismo tiempo, el más duradero. Otras técnicas de edición, como la fundición y la galvanoplastia, también requerían del bronce y del cobre, respectivamente.

El metal asegura la pervivencia de la pieza, su resistencia al desgaste, le otorga también una contundencia, peso que respalda el motivo que representa y difunde. Pero, al margen de este, muchos otros materiales que intervienen en el proceso de ideación y realización son capaces de registrar los matices del relieve, cada uno con su idiosincrasia particular: yesos, arcillas, ceras, plastilinas. Si bien son habitualmente materiales intermedios, a veces adquieren la condición de definitivos por las cualidades que confieren al trabajo.

El pequeño muestrario que aparece en la exposición no agota, ni mucho menos, los posibles soportes materiales que, como veremos en apartados posteriores, diversifican sus posibilidades en la actualidad. Por ejemplo, ya en el siglo XX, con la aparición de las resinas poliméricas, el polvo metálico ha podido aglomerarse y hay numerosas ediciones en aglomerado de bronce, cobre, latón, aluminio o hierro, así como de moliendas pétreas, del tipo marmolina, pizarra, etc., por no hablar de las nuevas calidades que introducen las tecnologías digitales de impresión 3D.

Mención aparte merecen las pátinas, es decir, aquella coloración que, de modo normalmente sutil y monocromo, recibe la superficie de la medalla para obtener la mejor visualización de sus matices y que se aplica una vez obtenida en el material definitivo, atendiendo a las características de este: pátinas con ácidos y sales para el metal, colorantes diversos sobre escayola, ceras, etc.

117.
PARIS MATÍA
Espiga
2008
Apretón en barro
90 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

118. Muestras de la medalla *Espiga*, de Paris Matía, reproducidas en distintos materiales: silicona, poliuretano, aleación de plomo y parafina, entre otros

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

119.
PARIS MATÍA
Espiga
2008
Escayola patinada
90 mm
La pátina está aplicada con una base de goma laca y plumbagina, pigmento directo azul cobalto, rojo óxido y talco

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

120.
PARIS MATÍA
Espiga
2008
Escayola patinada
90 mm
La pátina consiste en aplicar una base acrílica oro amarillo y una base ligera de cera. Pigmentos rojo óxido, ocre, plumbagina y talco

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

121. Muestras de la medalla *Espiga*, de Paris Matía, reproducidas en escayola con distintas pátinas

1.5. Edición y seriación

La edición tenía como objetivo replicar de forma idéntica un mismo modelo o prototipo un número elevado de veces, proceso comúnmente denominado «seriar una pieza». Es por este motivo que la edición de monedas y medallas se considera uno de los primeros medios de difusión y propaganda a gran escala. Además, su carácter manual y de pequeño formato facilita la transmisión de unas generaciones a otras, por lo que se convierte en testimonio o memoria perdurable de ideas, acontecimientos y personas. Debido al tipo de metal en el que normalmente es reproducida, su tamaño suele oscilar entre 5 y 10 cm para evitar que su peso no sea excesivo.

Por este carácter de seriación, la edición está indiscutiblemente ligada al proceso de acuñación.

Tanto en la Roma imperial como en Grecia se grababan en hueco las efigies y los símbolos sobre cilindros de bronce. Se cortaban cospeles de plata o cobre, previamente calentados al rojo. Los troqueles eran fijados y enfrentados por medio de una larga tenaza y, posteriormente, con el cospel entre ambos, golpeados por una enorme maza, de modo que las imágenes quedaban impresas en él. El contorno final

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

de la medalla resultaba irregular, a pesar de que los cospeles se cortaban perfectamente circulares; esto se debía a que, al golpear el metal sobre ellos, este se expandía hacia el exterior.

En el s. IV, con el emperador Constantino, los troqueles se fabrican de acero, lo que permite la acuñación en frío.

En el s. XVII, bajo el reinado de Luis XIV en Francia, se adopta para la medalla, y seguidamente en el resto de Europa, el mismo proceso de acuñación que para la moneda: se graban sobre los troqueles, en acero sin templar, los motivos y textos; a continuación, se templan los cuños y, por medio de una prensa de volante, se acuña el cospel. Además, se resuelve el inconveniente de la irregularidad final de las medallas y monedas gracias a la invención de un anillo plano llamado «virola», que ciñe ambos troqueles, anverso y reverso, e impide que el metal, por efecto de la presión, se expanda hacia el exterior, logrando desde entonces que las medallas sean perfectamente circulares. Resultado de este procedimiento es, precisamente, la colección *Historia metálica* de Luis XIV.

A mediados del s. XIX se inventa un nuevo tipo de prensa que sustituye a la de volante y que se denomina «prensa de fricción». Consiste en un gran volante vertical movido por un motor eléctrico, cuyo movimiento es transmitido a otro gran volante horizontal y este, a un gran husillo vertical que, al descender, golpea sobre los troqueles enfrentados, imprimiendo sobre el cospel, colocado entre ambos, las imágenes grabadas. Esto hace innecesaria la energía manual empleada hasta entonces.

Modernamente se han creado otras prensas llamadas «hidráulicas» o «de aceite» y diversas técnicas a través de los ordenadores y la electrónica.

Actualmente, la industria procede a realizar los troqueles a partir de la pieza modelada del autor, que posteriormente se reproduce en un material de gran dureza. Dichos troqueles pueden ser retocados por él mismo antes de ser templados y colocados en la prensa para su acuñación.

Aparte de la acuñación, también se han hecho numerosas piezas seriadas por el procedimiento de la fundición, partiendo del mismo molde.

En el proceso de fundición, el medallista, tras finalizar el original del anverso y el reverso de su medalla al tamaño definitivo, deberá realizar un negativo del que obtener sus originales positivados en cera para, posteriormente, su fundición en plata u otro metal mediante los procesos denominados «a la cera perdida» o «a la arena», con materiales refractarios, resistentes al calor.

A diferencia de la acuñación, puesto que las piezas se realizan de una en una con réplicas en cera, su identidad puede no ser total.

Los primeros medallistas en utilizar el proceso de fundición fueron los italianos Pissanello, Mateo Di Pasti y Sperandio, y en Alemania, Durero, Gebel, Reinhardt, entre otros.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

122. Troqueles de diferentes formatos y tamaños. Los no circulares deben trazarse recorriendo igualmente el trayecto circular, es decir, del diámetro de la mayor dimensión diagonal, lo que encarece el proceso. Obras de Consuelo de la Cuadra

1.6. Anverso y reverso

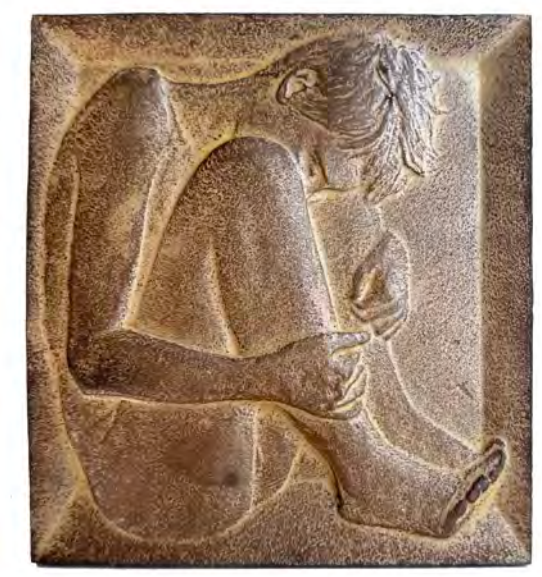
Denominamos así a las dos caras de la medalla resultantes del proceso de acuñación, el más habitual en su edición, tal y como hemos explicado en el apartado anterior.

Anverso y reverso provocan una lectura secuenciada de las dos caras de la medalla, circunstancia que se aprovecha para remarcar el vínculo entre ambas, establecer prioridades o complementar y definir el contenido esencial de la pieza, aunque, en ocasiones, las imágenes puedan mostrar un marcado contraste, como puede leerse en las obras de María Plaza y Yedra Pérez, donde ambas caras juegan al antagonismo.

Para relacionar anverso y reverso, Consuelo de la Cuadra propone una lectura combinada entre imagen y texto que resuelve el diálogo establecido entre las caras de la obra.

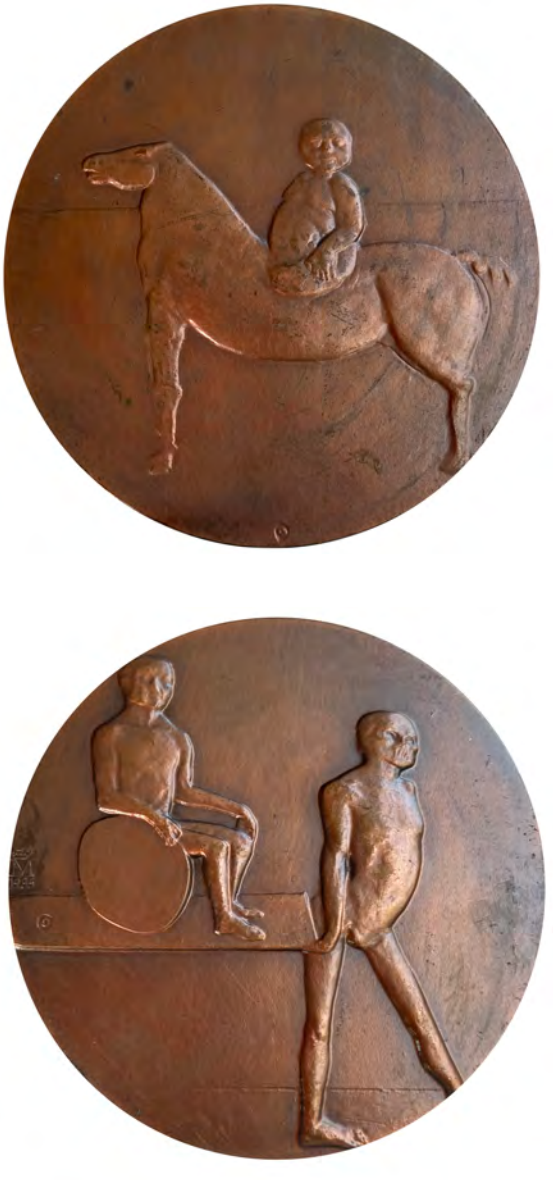
La singularidad de este soporte *biface* hace de ella un objeto artístico peculiar, sorprendente, capaz de una potencia expresiva que no se corresponde con su tamaño. Este efecto es magistralmente conseguido por Pedro Terrón en su *Espíritu puro* y por Esther Gómez con *Madres de la invención*.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



123.
MARÍA PLAZA
Lleno/Vacío
2008
Resina patinada
70 x 80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



124.
PEDRO TERRÓN
Espíritu puro
1985
Acuñada en cobre por la FNMT
70 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

125.
CONSUELO DE LA CUADRA
Descubrimiento
1992
Acuñada en cobre por la FNMT
80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

126.
MONTAÑA GALÁN
Melancolía
1990
Bronce
96 x 100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

127. YEDRA PÉREZ GARCÍA. *Solo un hilo*. 2008. Bronce. 125 x 45 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

128.
CONSUELO DE LA CUADRA
A game of Cortázar
2014
Resina acrílica patinada
60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

129.
HORACIO ROMERO
Bautismo
2006
Bronce
60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

130.
ESTHER GÓMEZ BLANCO
Madres de la invención
2011
Bronce aglomerado
100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

131.
JOSÉ ANTONIO DOMINGO PEÑA
Gato/ratón
1999
Escayola
220 mm

132.
RAQUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Búsqueda
2010
Poliuretano con carga de bronce
100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

133.
CRISTINA PELÁEZ
El patio de la abuela Tere
2009
Cobre aglomerado
90 mm

134.
MARTA MUSETTI
Prometeo
1987
Bronce
100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

135.
CRÍSPULO BÓVEDA VAQUERO
Luis Parra Pintor
1978
Escayola
80 mm

136.
PALOMA MORENO
Home
2011
Resina patinada
125 x 70 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

1.7. Iconografía

Una de las funciones que ha ejercido el arte desde siempre ha sido la de depositaria de nuestra memoria. El arte de la medalla, por su carácter conmemorativo de reproductibilidad y pequeño formato, ha difundido como ningún otro nuestra memoria histórica, memoria que, con el devenir del tiempo y como en el resto de las artes, ha ido revelándose cada vez más íntima y personal.

Pero la función del arte no ha sido únicamente la de contenedor de la memoria, sino la de arquitecto de esta, la de creador y manipulador… La vida pasa, pero la memoria se construye cada día distinta y renovada… Y esto es posible porque la memoria misma es, en gran medida, inconsciente y subjetiva.

Retrato e identidad

El culto individual ha sido y sigue siendo seña de identidad de la medallística; vinculado en los orígenes a la aristocracia, al poder eclesiástico y a la institución monárquica, se extiende en el s. XIX a la burguesía y de ahí a todos los ámbitos.

La colección posee una amplia representación de retratos, iconografía preferente del primer periodo, ejemplos de buena representación y calidad expresiva.

La concepción y el tratamiento de estos modelos es de referencia clásica, por lo general con formato circular. Hay en la colección numerosos ejemplos de expertas soluciones a dobles y triples retratos, retratos frontales o con elementos interpuestos que complican la interpretación, resultándonos valiosos, no solo como creaciones artísticas, sino como elementos didácticos de referencia para el aula.

En la actualidad, el Taller de Medalla desarrolla también dentro del retrato obras no necesariamente pensadas para su edición acuñada, sino con libertad e independencia de esta, por lo que se abandona la preocupación de evitar enganches que puedan dificultar la retirada del troquel y anima a la inclusión de grafismos, recortes y superposiciones, preocupándose el medallista de conseguir tanto el parecido como un lenguaje expresivo propio, con un fuerte componente de la personalidad del autor en el resultado final.

La proliferación de piezas únicas propicia estos modos resolutivos con los que trabajar, con juegos perceptivos en la relación figura/fondo y el desarrollo de innovaciones en los formatos al llevar, por ejemplo, los perfiles del retratado al mismo contorno de la medalla, o conjugar técnicas dispares, como son las impresiones fotográficas sobre el modelado ya positivado.

Las imágenes destacadas recogen una muestra de formatos y planteamientos ante el retrato: el perfil tradicional como punto de vista representativo por sí mismo de este género, de los autores Horacio

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Romero y Vicente del Pozo, por ejemplo; su variante doble, como en el caso de la pieza de Montserrat Rodrigo, y la versión medallística del autorretrato más popular hoy día, el *Selfie* de Rodrigo Flechoso.

La representación de la cabeza humana es un arquetipo en la historia del arte, y su presencia constante nos habla de reconocimiento e identificación, no solo con un personaje concreto, también con estados emocionales o psicológicos realzados, como plantean Mónica Ramos y Paula García, por el tratamiento cromático o el uso de la pátina.

Cristina Peláez aborda un tema habitual en el retrato, la gestualidad del rostro, su expresividad, a la que somos tan receptivos captando los pequeños o grandes cambios que en él se producen.

Inevitablemente la sutileza en el registro del movimiento y la actitud determinan la eficacia del retrato como parte de un todo, la figura humana; presente en ocasiones, como en el retrato *Gustav Mahler* de Consuelo de la Cuadra, e intuida en otras, como en la pieza *Mujer mayor* de Luis Conde Arranz.

137. HORACIO ROMERO. *Homenaje a Francisco López*. 1997. Plata. 60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

138.
LUIS CONDE ARRANZ
Mujer mayor
1989
Resina con carga de aluminio
70 mm

139.
VICENTE DEL POZO
Elena
1985
Escayola
80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

140.
MÓNICA RAMOS
Sin título
2018
Bronce patinado
150 mm

141.
CONSUELO DE LA CUADRA
Gustav Mahler
1985
Fundida en bronce
230 x 230 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

142. CRISTINA PELÁEZ NOVO. *Inspiración, expiración*. 2009-2010. Bronce aglomerado. 100 mm

143. PAULA GARCÍA FERNÁNDEZ. *Madre*. 2019-2020. Escayola patinada. 140 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

144. MONTSERRAT RODRIGO ZAPATA. *Mis padres.* 1997. Escayola. 100 mm

145. RODRIGO FLECHOSO. *Selfie.* 2024. Bronce. 70 x 150 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

146.
PATRICIA JIMÉNEZ
Retrato
2016
Escayola
155 mm

147.
KREMEN IVKOV KOSTANTINOV
Sofía
2008
Bronce aglomerado
105 mm

148.
ANDREA VILLAFRANCA
Abuela
2023
Bronce
140 mm

149.
MARÍA ERQUICIA
Retrato
2013
Terracota blanca
145 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

150.
HORACIO ROMERO
Sres. Hernando Botto
1999
Aluminio aglomerado
187 x 150 mm

151.
IRENE CUADRADO HERNÁNDEZ
Pablo
2006
Resina con marmolina
200 x 180 mm

152.
RICARDO ROBLES MUSSO
Cabeza de niña
2002
Escayola
50 mm

153.
ELENA BLANCH
Margalida Comas
1972
Resina
110 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

154.
JUAN LA ORDEN
Retrato
1993
Escayola
170 x 145 mm

155.
ELISA RIVERA
Teresa de Calcuta (Faith)
2018
Escayola patinada
150 mm

156.
RICARDO DEL POZO AVENDAÑO
Retrato femenino
2002
Reducción en bronce aglomerado
57 mm

157.
JAIRO ALONSO
Indígena
1999
Resina de poliéster
135 x 195 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

158.
LOLA PETIT
Autorretrato
2002-2003
Escayola
180 x 180 mm

159.
PAULA HEREDERO
Sin título
2015
Bronce aglomerado
135 mm

160.
PAULA HEREDERO
Juanjo
2013
Aluminio aglomerado
150 x 183 mm

161.
JAVIER JURADO GARCÍA
Naufragio interior
2017-2018
Terracota
150 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

162.
BLANCA FERNÁNDEZ QUESADA
Retrato de Mercedes Lara
1991
Escayola
55 mm

163.
CRISTINA ORTEGA MONZÓN
Abuela
2017
Terracota
145 mm

164.
CRISTINA ORTEGA MONZÓN
Conchi
2016
Escayola patinada
140 mm

165.
ANDREA MORENO ORTS
Retrato
2016
Escayola patinada
150 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

166.
ALBERTO DE SANTOS
Sueño
2006-2007
Escayola
150 x 130 mm

167.
M.ª JOSÉ GALÁN CABALLERO
Autorretrato
1988-1989
Resina gris
80 mm

168.
EUGENIA RIVAS
Padres
2010-2011
Reducción en bronce aglomerado
32 x 50 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

169.
MARTA LARRAURI
Bebé
2011-2012
Escayola
50 x 50 mm

170.
MARTA GARCÍA SÁNCHEZ
Mi padre
2012-2013
Reducción en cobre aglomerado
45 mm

171.
HORACIO ROMERO
Boda real de D. Felipe y Dña. Leticia
2004
Acuñada en cobre
60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

172. BIEL NADAL. *Retrato.* 2017-2018. Escayola patinada. 150 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Traducción espacial y atmosférica

Esta colección cuenta con un importante número de modelos sobre paisajismo e interiores, precisamente por la necesidad de una correcta interpretación de la relación de la figura con el fondo para la buena representación de la atmósfera y la profundidad. Esta acertada representación está en la base del método de conocimiento de la técnica del bajorrelieve.

La luz es, sin duda, una de las variables que tiene que atender el escultor si su objetivo es dominar el espacio, y que en el lenguaje de la medalla es inexcusable. La perspectiva, la ilusión de profundidad, la relación establecida entre figura y fondo y la atmósfera creada son todos aspectos dependientes de la luz que recibe la pieza, en la realización primero y en su percepción después. Los grados de definición de la figura en relación con la proximidad o lejanía u otras valoraciones de tipo subjetivo son dependientes del efecto que la luz provoca.

En las medallas de Montaña Galán, Miguel González y Rodrigo Moreno pueden apreciarse las reglas de la perspectiva y la pericia en la gradación volumétrica de la superficie del relieve con relación al punto de vista que ofrece la imagen, indispensables para generar esa ilusión de profundidad, más aún cuando se trata de crear un espacio irreal o fantástico, como puede verse en la obra de Elena del Hierro. Punto de vista que, en ocasiones, puede convertirse también en el eje fundamental de la obra, incluso dando sentido al formato mismo de la medalla (Mónica Ramos).

La relación entre el motivo principal y el fondo generalmente acusa una jerarquía que se establece explícitamente a través de un mayor relieve para el primero en relación con el segundo. No obstante, el fondo no siempre se queda inactivo y ayuda a conseguir determinados efectos en los que la calidad de la luz incidente y de las sombras es muy importante. La medalla de Marta Larrauri juega precisamente con la disposición de las formas y la relación de los espacios llenos y vacíos, consiguiendo generar un espacio vibrante.

Paralelamente a los desarrollos de la interpretación basada en el acercamiento a lo real, donde evaluar los progresos en la correcta representación, el Gabinete recoge otros ensayos que exploran la ilusión de profundidad espacial mediante procedimientos como grafismos y texturas, probando con ello nuevos mecanismos en la consecución de la recreación atmosférica.

El espacio circundante al motivo principal puede adquirir una relevancia más importante que la propia figura, tal y como se aprecia en la plaqueta de Pablo de Arriba o, por el contrario, llegar a desaparecer, haciendo recaer el foco en la acotación del propio espacio, como en la plaqueta de Julia Martín, donde podemos apreciar la capacidad que una pátina acertada tiene de multiplicar el efecto de profundidad planteado por el volumen.

Como aula de estudio y desarrollo procedimental se empleaban, en ocasiones, imágenes con las que contaba el taller,

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

por lo que en la colección se encuentran ejercicios de representación cuya iconografía está referida a obras artísticas de reconocidos artistas (Dalí, Goya, Escher…) o a imágenes publicitarias o de revistas de fotografía.

En otros casos, el uso de modelos del natural, bodegones y yesos clásicos ofrece un sistema eficiente para conseguir la destreza necesaria a la hora de administrar las relaciones de distancias relativas entre los objetos y elementos que conforman el modelo y el propio observador. El gabinete guarda algunos ejemplos valiosos de bodegones, como el de Isabel Fornié y el de Paris Matía.

173. PABLO DE ARRIBA. *Teatro*. 1985. Escayola. 285 x 190 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

174.
ISABEL FORNIÉ
Sin título
2004
Escayola
214 mm

175.
PARIS MATÍA
Gravedad
2008
Escayola
240 mm

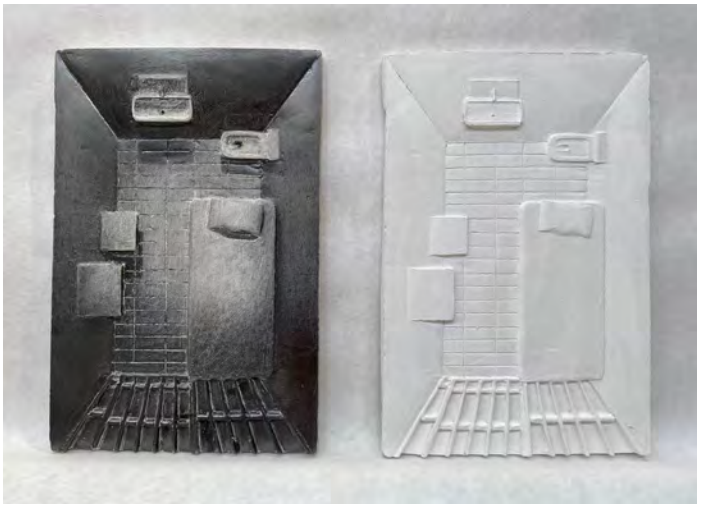
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

176. MONTAÑA GALÁN. *En torno a la mesa*. 1988. Reducción patinada. 95 x 75 mm

177. LAURA BIELSA. *Sumergida*. 2007-2008. Resina patinada. 94 x 44 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

178. MARÍA JESÚS ROMERO. *El baño*. 2011. Resina acrílica. 190 x 100 mm



179. JULIA MARTÍN SÁNCHEZ. *Celda-Transformación*. 2012.
Escayola con pátina de grafito. 103 x 153 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

180.
MIGUEL GONZÁLEZ DÍAZ
En la playa
2002
Bronce aglomerado
80 x 58 mm

181.
MÓNICA RAMOS TAPIA
Desde el cubata
2018
Escayola patinada
200 mm

182.
MARTA LARRAURI
Barnices
2014
Escayola
100 x 75 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

183. RODRIGO MORENO. *Claustro*. 2018-2019. Escayola patinada. 230 x 100 mm

184. ELENA DEL HIERRO. *Meteorito*. 2021. Resina patinada. 135 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

185.
CONSUELO DE LA CUADRA
Cocina
1984
Terracota gris
200 x 265 mm

186.
LAURA GAITA
Le Dialogue
1990
Escayola
100 mm

187.
CONSUELO DE LA CUADRA
Telefónica
1984
Cobre aglomerado
70 mm

188.
ESTHER RIVAS RUBIO
El lector
1999
Aluminio aglomerado
70 x 70 mm

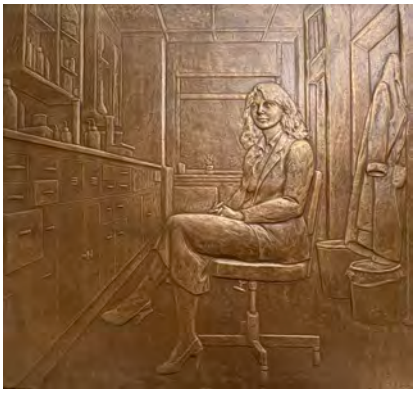
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

189.
FÁTIMA CALERO
Espacios incómodos
2006-2007
Bronce
85 x 190 x 25 mm

190.
PALOMA MORENO
Enfado
2008-2009
Escayola
120 x 75 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

191.
M.ª VICTORIA SÁNCHEZ TOMÁS
Vedutta della Cattedrale du Palazzo Vecchio
1998
Aluminio aglomerado
45 x 83 mm



192.
MARISA VICO
Mujer trabajadora
2008
Resina de poliéster
275 x 270 mm

193.
ANTONIO VALLE
La colada
1990
Acuñada en latón
100 x 70 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

194.
M.ª JOSÉ PÉREZ ESTEBAN
Identity
2016-2017
Escayola patinada
180 x 100 mm

195.
BLANCA FERNÁNDEZ QUESADA
Procesión
1992
Reducción en escayola
95 x 65 mm

196.
JOSÉ MARÍA SANTOS
Bodegón
1993
Escayola
77 x 50 mm

197.
VIOLETA AGUDÍN
Insomnio I. Revuelvo en la cama las páginas de mis sueños
2009
Poliuretano con carga de bronce
95 x 56 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

198.
VIOLETA AGUDÍN
Insomnio II
2010
Poliuretano con carga de bronce
64 x 94 mm

199.
MARÍA JESÚS HITA
Escuela de baile
1996
Terracota
115 x 220 mm

200.
ÁGUEDA
Espacios
1989-1990
Escayola
125 x 240 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

201.
MARTA GARCÍA SÁNCHEZ
Aula de pintura
2013
Reducción en resina de poliéster con aluminio
55 x 65 mm

202.
RODRIGO MORENO
Espacios
2018-2019
Escayola patinada
230 x 100 mm

203.
ELENA DEL HIERRO
Alineación
2021
Resina patinada
110 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

204. ESTHER JIMÉNEZ MARTÍNEZ. *Paisaje*. 2013-2014. Escayola. 140 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

205.
LUCÍA YAGÜE
Recuerdo de verano
2024
Escayola
110 x 150 mm

206.
LUIS NIETO
Descanso
1990
Bronce fundido
70 x 45 mm

207.
PAULA GARCÍA MUÑOZ
La bicicleta
2016
Escayola
150 x 110 mm

208.
ANDREA VILLAFRANCA
Gallinero
2023
Bronce
140 x 160 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Dentro de la evolución de la materia medallística observamos cómo va surgiendo un mayor número de obras de marcado carácter personal, incorporando en la representación expresiones irónicas en ocasiones o discursos críticos, insertas en lo que denominamos «obra de autor».

Un apartado iconográfico digno de reseñar dentro de la colección, junto con el retrato y las representaciones paisajísticas o espaciales, es la representación de la animalística, que ha permitido un acercamiento y desarrollo en el tratamiento de las texturas y el grafismo. Resulta un buen procedimiento para ejercitar la mano, la soltura del trazo y la libertad interpretativa. El color o la transparencia tienen cabida de un modo natural en este polifacético entorno, y, en este sentido, la obra de Sonia Cabello es, sin duda, un referente.

Como corresponde al hecho de ser testigo o testimonio de la evolución docente en el transcurso del tiempo, el Gabinete muestra variantes en el gusto y en los modos de resolución. De modo natural en la planificación docente, la interpretación personal es cada vez más destacada. La referencia naturalista se mantiene, pero cediendo, poco a poco, el paso a la creación pura, a las imágenes fruto de la imaginación, a través de dibujos de aproximación a la idea, de búsqueda conceptual. La obra de Paula Heredero es un bellísimo ejemplo de esta deriva.

Pero también cuando la referencia se encuentra en una imagen fotográfica, los encuadres, el encaje compositivo y hasta las deformaciones que la cámara incorpora adquieren, merced al ingenio y a la sensibilidad del autor, un valor específico y subjetivo que el lenguaje de la medalla hace aún más patente.

Si el entorno humano suele determinar unas características ligadas a la arquitectura y a la racionalización del espacio vinculado a la figura, cuando se trata de la representación de animales, a menudo esa determinación desaparece. Su entorno, el natural, facilita la experimentación con soluciones plásticas originales de libre planteamiento, es el caso de Esther Gómez y Lucía Yagüe.

Raquel Fernández y Paula García adoptan, como modelos de sus obras, especies diminutas o delicadas que encuentran en el bajorrelieve un medio especialmente apropiado de representación y en el que la técnica del grabado en hueco muestra resultados inigualables a partir del plano uniforme de partida.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

209.
PAULA HEREDERO
Caza de la ballena
2014
Escayola
148 mm

210.
RAQUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Estrella
2008-2009
Poliuretano
100 mm

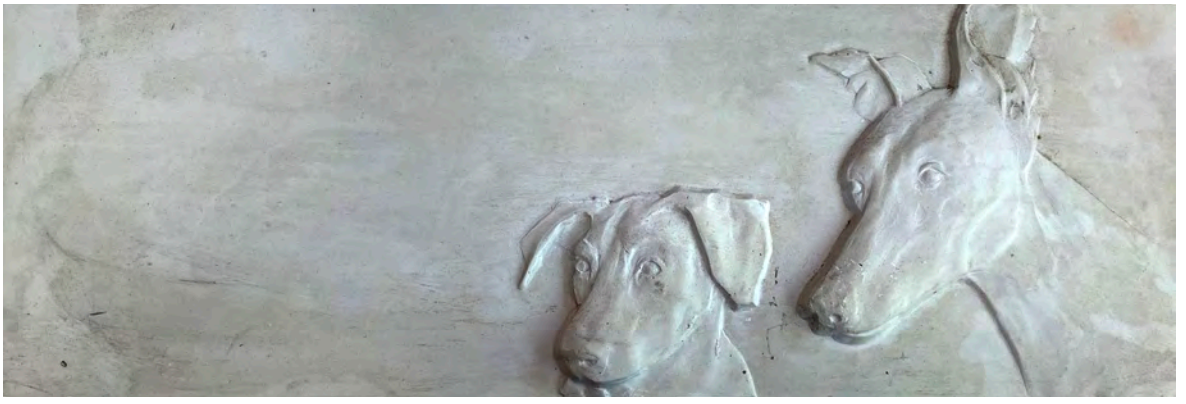
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

211.
ESTHER GÓMEZ BLANCO
Fósil
2012
Aluminio aglomerado
100 x 55 mm

212.
SONIA CABELLO
Pastinaca americana. Fondo marino I
2006-2007
Técnica mixta
460 x 300 x 70 mm

213.
CLAUDIA FERNÁNDEZ DE MAZO
Escarabajos
2022
Bronce
150 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



214. JUANCHO ARREGUI. *Perros.* 2003. Escayola. 440 x 155 mm

215. JUANCHO ARREGUI. *Perros.*
2003. Escayola. 115 x 265 mm

216. JUANCHO ARREGUI. *Perros.*
2003. Escayola. 115 x 265 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

217. XANA ÁLVAREZ KALHE. *Descanso*. 1989. Escayola. 220 x 100 mm

218. MARÍA MARTÍNEZ DE UBAGO CAMPOS. *Avestruz*. 1993. Escayola. 155 x 100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

219. SONIA CABELLO. *Pelícano rojo. Pelimori.* 2002. Escayola patinada. 285 x 230 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

220.
LUCÍA YAGÜE
Fósil
2024
Talla directa en escayola
100 mm

221.
PAULA GARCÍA MUÑOZ
Anax Imperator
2015-2016
Escayola
85 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

222.
JESÚS
Caballo y potro comiendo
2001
Terracota blanca
120 x 270 mm

223.
BEATRIZ ARROYO
Bulldog francés
2012-2013
Escayola
170 x 120 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

224.
ELENA LÓPEZ CEPEDA
Simio
2002
Aluminio aglomerado
165 x 185 mm

225.
FERNANDO DE LA PEÑA
Camaleón cazando
2009-2010
Escayola
205 x 115 mm

226.
CELIA LOU
Pájaro en roble
2004
Escayola
150 x 210 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

227.
KREMEN IVKOV KOSTANTINOV
Fósil
2008
Bronce aglomerado
108 x 108 mm

228.
ERICK MIRAVAL
Camada
1998
Escayola
155 x 105 mm

229.
VICTORIA ARÓSTEGUI
Ranas
2001
Escayola
240 x 115 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

230.
EDUARDO ZANCADA
Bisontes Altamira
1989-1990
Resina de poliuretano
180 mm

231.
SONIA CABELLO
Feto tiburón
2012
Resina epoxi transparente y huevo de tiburón
100 x 130 mm

232.
SONIA CABELLO
Feto sirena
2012
Resina epoxi transparente y huevo de tiburón
100 x 165 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Botánica

Al igual que la animalística, el mundo vegetal ofrece un modelo de estudio para la representación en bajorrelieve con infinitas posibilidades de tratamiento y desarrollo, ya sea a partir de fotografía, copia del natural o, incluso, tomando como base la impronta de elementos vegetales reales.

En general, la complejidad de las especies botánicas y todos los matices observables, en relación con los contrastes de grosor, orientación de planos y posiciones relativas, hacen de su análisis una ejercitación muy útil para el dominio de estos aspectos, no solo de la representación mimética, sino de cualquier creación que pretenda incluirlos como valores de la imagen construida.

En las medallas de Lin Calle, Paloma Moreno y Nora de la Red, la levedad de muchas estructuras vegetales sirve de excelente excusa para establecer correspondencia con los medios y valores del bajorrelieve. Su sutileza y fragilidad animan el campo compositivo con una compleja red que transcribe al pedazo de metal (o a la solidez que representa) la gama de texturas que ofrece la naturaleza.

Como contrapunto, el juego de escalas empleadas por Teresa Guerrero y Gloria Santacruz con relación al marco de trabajo, la atención al detalle y al fragmento contribuye a que la imagen resultante linde casi con la abstracción.

El gabinete, además, cuenta con algunos ejemplos donde la flor, al margen de su valor estético, juega un papel simbólico en torno a lo vital, a lo emergente y aun a lo perecedero, lo que contribuye a aumentar su fortaleza como icono, ya sea desde la fantasía (véase Paula Heredero) o desde la representación realista, como en las piezas de Vicente del Pozo, Consuelo de la Cuadra y Fernando García.

En la obra de Horacio Romero, el motivo vegetal aparece también en el género del bodegón, de larga trayectoria pictórica, donde adquiere nuevos matices en su traducción volumétrica.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

233.
TERESA GUERRERO
Higuera
2009
Bronce
105 x 145 mm

234.
VICENTE DEL POZO
Amapolas (reverso)
1985
Acuñada en bronce por la FNMT
80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

235.
HORACIO ROMERO
A Caravaggio
1998
Terracota
195 x 175 mm

236.
CONSUELO DE LA CUADRA
Flor de almendro
1987
Reducción en escayola
60 x 90 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

237.
GLORIA SANTACRUZ
Camelia/Anís (*biface*)
1995
Bronce aglomerado
110 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

238.
LIN CALLE
Juncos en agua
2017
Escayola patinada
100 mm

239.
PALOMA MORENO
Home
2011
Resina policromada
170 x 230 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

240. NORA DE LA RED. *Ramificación*. 2023-2024. Escayola. 140 x 90 mm

241. FERNANDO GARCÍA BERMEJO. *Oxalis acetosella*. 2018-2019.
Cobre en resina de poliuretano. 120 x 150 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

242. PAULA HEREDERO. *Corazón ramificado*. 2015. Aluminio aglomerado. 110 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

243.
IRENE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Brote
2008
Escayola
100 mm

244.
SUSANA REQUENA
Peseta
1998
Bronce
77 mm

245.
LEA GARCÍA THIEUX
Rincón de infancia
2017
Aluminio aglomerado
145 mm

246.
JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ
Crescendo
2002
Resina con marmolina
195 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

247.
TERESA FUSTER
Cerrojo
2012
Terracota
110 x 70 mm

248.
ANA VELARDE
Bodegón de algodón
2016-2017
Escayola
105 x 145 mm

249.
M.ª LUISA VILLARUBIA
Pinos
1985
Escayola
220 x 160 mm

250.
RAFAEL ABAD
Extracción del corcho
2013-2014
Hierro aglomerado
170 x 130 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

251.
LIN CALLE
En la arboleda
2017
Escayola patinada
120 mm

252.
BELÉN GONZÁLEZ DÍAZ
La vida hiere
2002
Bronce
80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

253.
MARÍA JOSÉ EXPÓSITO
Solana
1989-1990
Escayola
63 x 83 mm

254.
CÉSAR RUANO PASCUAL
A través de Zardoz
2009
Escayola
65 x 100 mm

255.
KREMEN IVKOV KOSTANTINOV
Rosa
2008-2009
Bronce aglomerado
60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

256.
PAULA GARCÍA MUÑOZ
Phoenix dactylifera
2015-2016
Escayola
100 mm

257.
PAULA HEREDERO
Datura stramonium
2024
Escayola
130 mm

258.
HORACIO ROMERO
Ciruelo
2018
Latón
80 x 120 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Interpretación onírica-mitológica

En esta parcela, el lenguaje del bajorrelieve experimenta la libertad para resolver la imagen según criterios que se alejan de la similitud o la concordancia con un modelo y es capaz de generar juegos sumamente sugestivos en relación con los motivos escogidos, el espacio circundante y el tratamiento de la luz.

En la versión en bajorrelieve del grabado de Goya *Volavérunt* vemos un ejemplo de cómo el campo compositivo de la medalla aúna ciertos recursos gráficos o pictóricos con otros volumétricos para obtener, a partir de un modelo previo, un resultado a medias entre ambos, con una entidad propia.

El atractivo de generar imágenes anteriormente inexistentes o vinculadas al ámbito de lo fantástico favorece la aplicación de estratagemas como la hibridación o la yuxtaposición de estructuras y formas solo aparentemente incoherentes que, gracias a la calidad envolvente del propio lenguaje del bajorrelieve, a su «atmósfera» particular, produce resultados convincentes.

En *Voyeaur*, de Pedro Terrón, y en *Cámaras*, de Beatriz Hurtado, el mundo de los sueños y del inconsciente, de los deseos y pasiones, tan cargados de detalle y matiz como de subjetividad, se presenta como otra de las fuentes iconográficas imprescindibles.

A la magia de la propia técnica del bajorrelieve se une la subjetividad realzada de la representación, lo que en ocasiones es un acicate importante para desarrollar métodos personales de trabajo y la búsqueda de efectos que en otros tipos de temáticas no tendrían cabida.

Así, determinadas obras logran, como en el caso de las piezas de Paula Heredero o de Daniel Cebrián, por la consistencia de su realización, generar la impresión en el espectador de hallarse ante un espacio lógico y congruente, pese a que la imagen que recibe pudiera encuadrarse dentro de la pura fantasía.

La mitología, presente en la iconografía de todos los tiempos artísticos, nutre de ejemplos el imaginario de nuestra cultura, en los que asociaciones inusuales de objetos, personas y animales o su hibridación crean entidades nuevas cargadas de simbolismo y potencia visual que, en el formato de la medalla, asumen la calidad propia de talismanes, recogiendo y concentrando su energía, como, por ejemplo, en las obras de Laura Martín, Zaida Sánchez, Ignacio Abadín y Consuelo de la Cuadra.

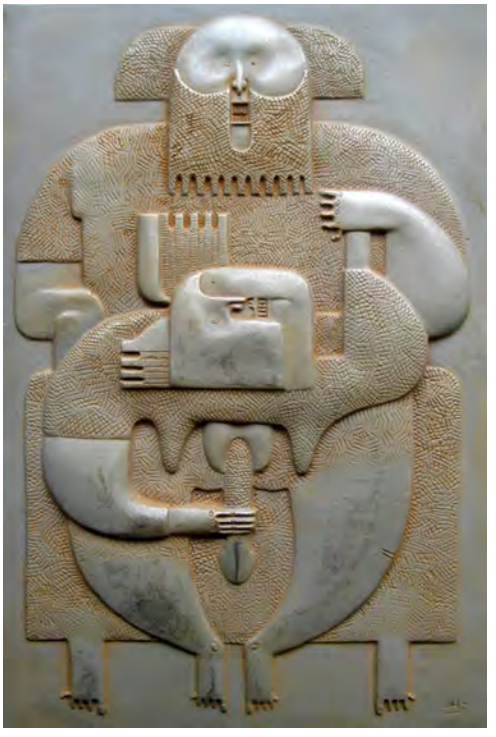
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

259.
EDUARDO STEINKO
Volavérunt
1990
Escayola
130 x 190 mm

260.
PEDRO TERRÓN
Voyeur
1982
Galvanoplastia de cobre
160 mm

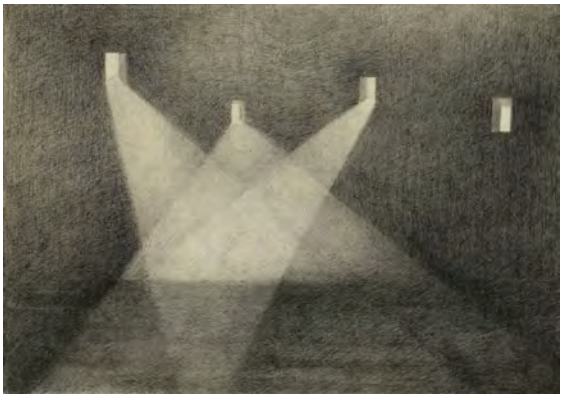
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

261.
PAULA HEREDERO
El doble
2014
Bronce aglomerado
102 x 73 x 5 mm



262.
PAULA HEREDERO
Erótica I
2014
Bronce aglomerado
117 x 82 x 5 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



263 y 264.
BEATRIZ HURTADO
Cámaras
2009
Bronce aglomerado
280 x 215 mm
Dibujo a carboncillo en DIN A4

265.
BEATRIZ HURTADO
Ser alado
2009
Resina de poliéster
280 x 215 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

266.
LAURA MARTÍN MARTÍNEZ
Metamorphias
2008
Terracota blanca
220 x 240 mm

267.
PAULA HEREDERO
Astronomía
2012
Terracota
280 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

268.
ZAIDA SÁNCHEZ
Sirena
2012
Hierro aglomerado
155 mm

269.
IGNACIO ABADÍN LÓPEZ
Pólux y Cástor
2012
Hierro y resina
170 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

270.
CONSUELO DE LA CUADRA
Medusa
2009
Resina acrílica
195 mm

271.
DANIEL CEBRIÁN SACEDA
Cierti Impetus
2008
Bronce aglomerado
90 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

272.
MARÍA RICO
Astronauta
2023
Bronce
30 x 80 mm

273.
ISABEL MARTÍN
Paisajes oníricos I
2010-2011
Resina policromada
69 x 35 mm

274.
ISABEL MARTÍN
Pasajes oníricos II
2010-2011
Resina patinada
55 x 40 mm

275.
ISABEL MARTÍN
Hombres escalera
2009-2010
Bronce aglomerado
210 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

276.
ZAIDA SÁNCHEZ
Horizonte
2012-2013
Resina patinada
120 mm

277.
ÁLVARO HERNÁNDEZ MORA
El pueblo que me vio crecer
2024
Poliuretano con aluminio y pátina con sales metálicas
(nitrato de cobre y nitrato de hierro)
150 x 110 mm

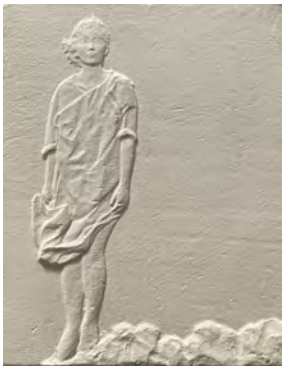
278.
YAIZA FANELLI
Sueño y luz
2019
Resina de poliuretano
150 x 150 mm

279.
YAIZA FANELLI
Inconsciente
2018
Escayola
150 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

280.
CASILDA PÉREZ HERNÁNDEZ
Retrato de Elia
1989
Escayola
30 x 45 mm

281.
IGNACIO DELGADO MUÑAMER
Paisaje desolado
1997
Escayola
220 x 160 mm



282.
ANA ARIAS
Viento
1997
Escayola
75 x 95 mm

283.
MARÍA LUISA RODRÍGUEZ MAGARIÑO
Bonds
2014
Resina acrílica, cuerda y piedra
11 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

284.
PAULA HEREDERO
La madre
2014
Escayola
190 x 240 mm

285.
JESÚS HERRADOR ARCALLA
Autorretrato
2015-2016
Escayola patinada
145 mm

286.
ÁLVARO MARTÍN SÁNCHEZ
Sádico
2007
Escayola policromada
120 mm

287.
JAIRO ALONSO
Descanso
1997
Escayola
283 x 185 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

288.
ALEJANDRA VIÑAS ASTASIO
Esperanza
2017-2018
Escayola
150 mm

289.
TERESA GUERRERO
Ganímedes
2014
Resina de poliuretano con aluminio
150 x 150 mm

290.
LAURA MARTÍN MARTÍNEZ
Arpía sentada con un libro
2008
Terracota blanca
220 x 245 mm

291.
JULIA VALLINOT GONZÁLEZ
Parca
2004-2005
Bronce aglomerado
65 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

292.
MARTA GARCÍA SÁNCHEZ
Rapto de Europa
2012
Escayola patinada
80 mm

293.
DANIEL SALINAS
Fauno
2012
Escayola patinada
115 x 210 mm

294.
PARIS MATÍA
Aquiles y Patroclo
2019
Madera de tilo
130 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

La medalla resulta un medio apropiado para la representación de todo tipo de acciones complejas que introducen la idea de tiempo. El espacio circundante al motivo o motivos principales amplía la gama de soluciones en este sentido, focalizando la atención en aspectos, detalles y escenas significativas, en los que la luz recibida es determinante para su correcta apreciación.

El movimiento puede aparecer registrado en una imagen fija, seleccionada como la más representativa de la gestualidad elegida. Nos encontramos con bajorrelieves de factura delicada y precisa que registran instantes o referencias de una acción concreta, no necesariamente explosiva o evidente pero sí significativa, al modo en que ese concepto fotográfico de «instante decisivo» adquiere valor simbólico y relevante del hecho que se produce. Valor que, por otra parte, ha estado presente en la imagen artística desde mucho tiempo atrás, pero que en el acotado espacio de la medalla a menudo adquiere protagonismo.

Ejemplos como los de Eduardo Zancada y Pablo de Arriba, de representaciones dinámicas, de plena tensión, contrastan con otras piezas, como *Hope* de Fernando García, en las que el movimiento es apenas perceptible, tan solo una actitud, una acción incipiente o contenida que alberga un tipo de tensión invisible, en ocasiones más fuerte que la anterior.

Entre estas últimas cabría incluir también aquellas donde se hace uso de la mirada del personaje representado para integrar al observador en lo que acontece, o para hacerle cómplice, así como las numerosas plaquetas de manos, que nos hablan del instante y de la fugacidad del presente.

En este sentido, el estático lenguaje del relieve no impide, como podemos ver en algunos ejemplos, registrar con precisión ademanes que se corresponden con una acción determinada, beber, por ejemplo; o las cualidades de la fluidez de un líquido, como en las piezas de Gema Serrano o Javier Martínez.

En otras ocasiones, el movimiento es representado como secuencia, interpretado en fases sucesivas. El objetivo es lograr, de ese modo, una ilusión de desplazamiento o, al menos, un conjunto plástico integrado, con fuerza y expresión en lógica correspondencia con la acción analizada.

Yedra Pérez y Paris Matía son excelentes ejemplos de cómo el medallista utiliza estos recursos, como la repetición y, en ocasiones, la superposición de imágenes, para llevarlo a cabo.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

295.
FERNANDO GARCÍA BERMEJO
Hope
2022
Resina policromada
150 x 90 mm

296.
GEMA SERRANO GÓMEZ
Fuente
1993
Escayola
115 x 160 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

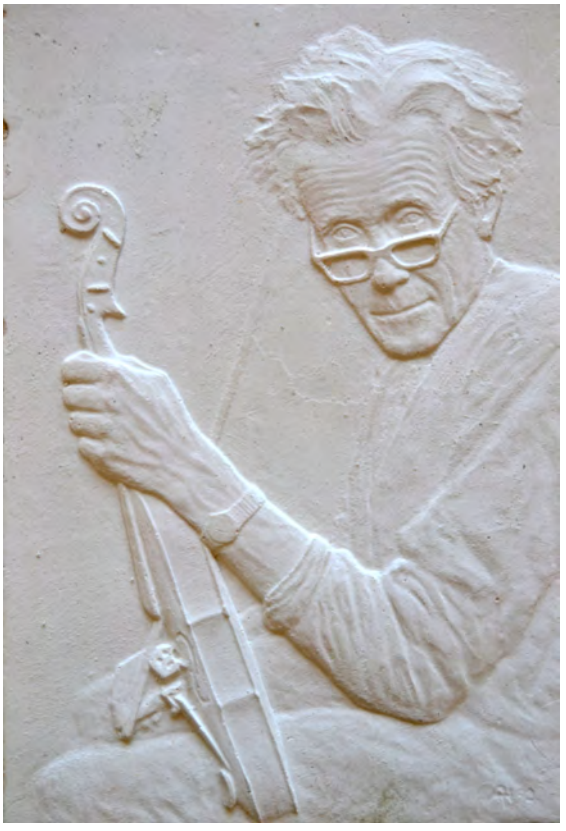
297.
MARISA VICO
Infancia
1996
Escayola
80 mm

298.
PAULA HEREDERO
Retrato niña
2015
Bronce aglomerado
184 x 172 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

299. JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ. *Barniedo de la Reina.* 1991. Escayola. 115 x 230 mm

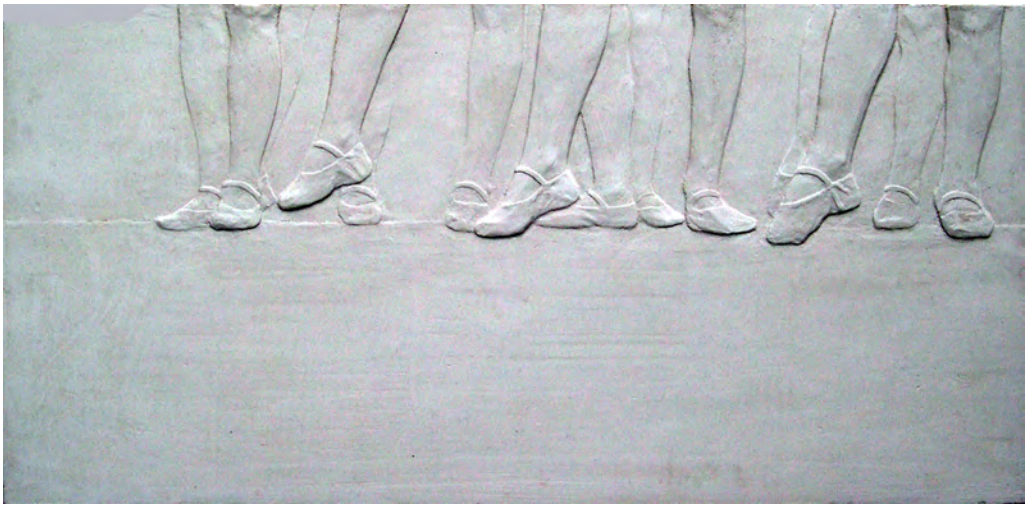
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



300.
ANA HERNANDO
El músico
1992
Escayola
82 x 55 mm

301.
EDUARDO ZANCADA
Lucha
1989-1990
Bronce aglomerado
190 mm

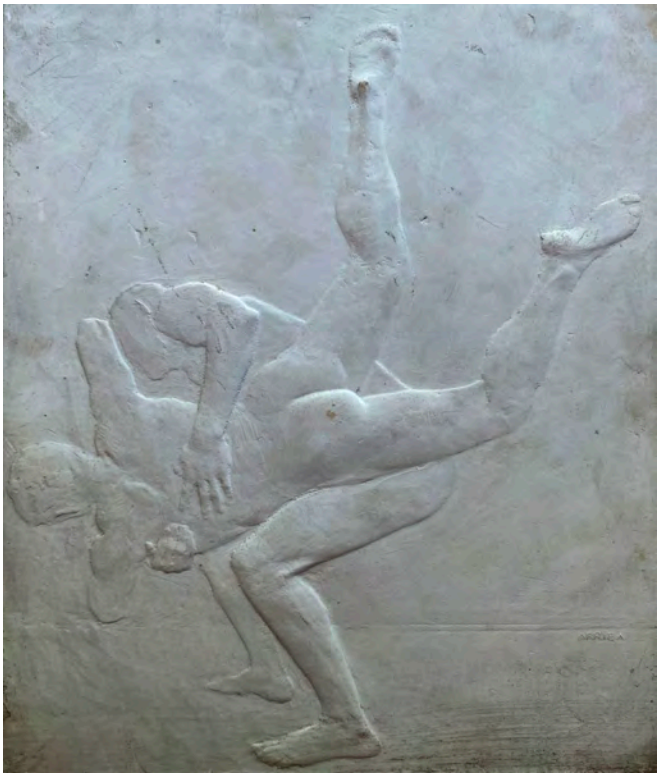
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



302. YEDRA PÉREZ GARCÍA. *Catorce pies*. 2008-2009. Escayola. 274 x 137 mm

303. PARIS MATÍA. *Pertimenti III*. 2014. Resina acrílica. 155 x 115 mm

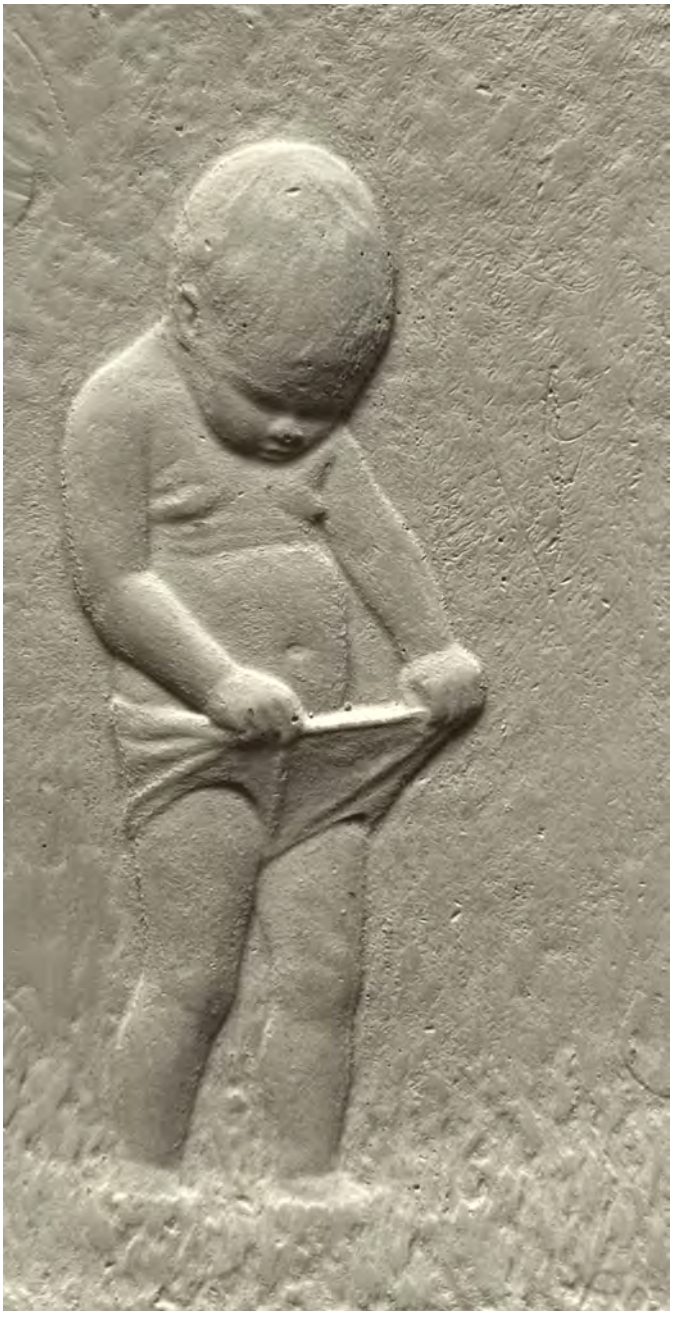
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



304. PABLO DE ARRIBA. *Lucha.* 1985. Escayola. 240 x 290 mm

305. ANA HERNANDO. *Manos.* 1991. Escayola. 100 x 35 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

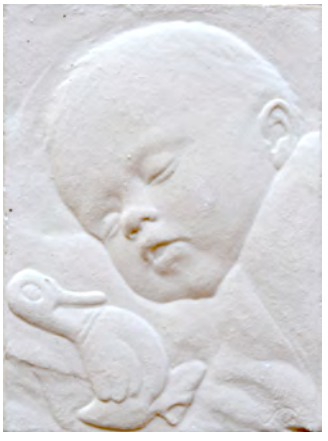


306. ANA HERNANDO. *Descubrimiento*. 1993. Escayola. 40 x 75 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

307.
JAVIER MARTÍNEZ
Donde Beatriz
1993
Escayola
275 x 180 mm

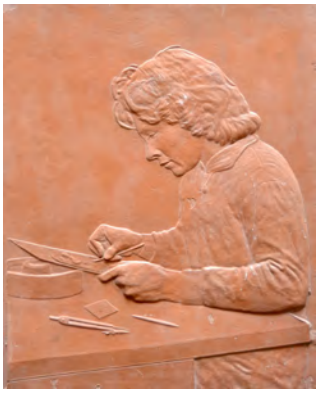
308.
MARÍA MARTÍNEZ DE UBAGO CAMPOS
Niña
1994
Escayola
120 x 180 mm



309.
MARISA VICO
Niño dormido
2005
Escayola
60 x 40 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

310.
MARÍA JOSÉ MARÍN SERRANO
L´arrache
1990
Bronce
60 x 75 mm



311.
ADELINO GONZÁLEZ VÉLEZ
Pilar en el aula de medallas
1982
Terracota
170 x 220 mm

312.
JESÚS DE LA LUZ CEBALLOS
Estilita
2004
Escayola
130 mm

313.
PARIS MATÍA
Palimpsesto
2014
Fundición en bronce
100 x 100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

314.
SARA BLANCO GARCÍA
Secuencia I
2009
Escayola
225 x 230 mm

315.
MANUEL MEDIAVILLA
Suelo. Jesús Carballo
1998
Bronce aglomerado
95 x 50 mm

316.
ELOY TEXIAS
Superposición de la forma
2024
Escayola
150 mm

317.
LAURA BIELSA
Risa
2007
Bronce aglomerado
89 x 73 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

318.
PEDRO REQUEJO
Carga caballería I
1993
Bronce aglomerado
75 mm

319.
PEDRO REQUEJO
Carga caballería II
1993
Escayola
75 mm

320.
NICOLE HERZOG
Verrey Salinas
2005
Bronce aglomerado
65 mm

321.
PENÉLOPE LÓPEZ MARTÍNEZ
África
1998
Resina patinada
58 x 80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

322.
ANA ARIAS
Cachimba
1997
Escayola
170 x 210 mm

323.
MARTA LARRAURI
Bonds
2014
Escayola
140 x 60 mm

324.
RODRIGO ROMERO
Nudos
2014
Resina de poliuretano
125 x 80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

325.
TERESA ESTEBAN
Escher
1987
Escayola
200 x 170 mm

326.
MARTA LARRAURI
¡Preparados, listos, ya!
2012
Escayola
70 mm

327.
FERNANDO ABASCAL
Agitación
2012
Resina acrílica
45 x 30 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

El singular carácter del bajorrelieve medallístico, de sus formatos y medios estilísticos, lo hace apropiado para temáticas en las que el aspecto narrativo puede ser importante. Por ejemplo, en el empleo conjunto, como hemos visto anteriormente, de volumen y epigrafía o en la secuencia entre anverso y reverso.

Así sucede con aquellas imágenes de contenido reivindicativo o asociadas a temáticas en las que este lenguaje limitado, desde el punto de vista material y volumétrico, es, sin embargo, especialmente eficaz.

La medalla es un vehículo de ideas con el poder de comprometer e interpelar individualmente al observador, porque, como ya sabemos, es concebida para ser tocada, manipulada, y su pequeño tamaño fuerza a que su apreciación sea una experiencia individual; característica que redunda en una traslación directa del mensaje que contiene. Por ejemplo, en la obra de Mónica Ramos, el fondo es un espejo, y este devuelve la imagen del observador que queda integrado en ella.

En esta capacidad focalizadora y significativa de los formatos, estos temas de denuncia y reivindicación encuentran un buen aliado, del mismo modo que en la aplicación de las fórmulas ya mencionadas: hibridación, juego de escalas, efectos generados a partir de la superficie y que afectan a registros espaciales muy diferentes de los habituales.

Por otro lado, cabría contemplar la posibilidad de reproducción seriada de la medalla mediante acuñación o fundición, hecho que contribuiría, al menos hipotéticamente, a una mayor difusión del mensaje.

De un modo u otro, la medalla tiene siempre cierto carácter reivindicativo, pues focaliza la atención en un hecho, acontecimiento o persona cuyo papel simboliza los valores positivos o negativos que contiene. Ya sean temas de interés sociológico, económico o ecológico, el soporte medallístico ofrece una imagen que, curiosamente, hoy día resulta original y llamativa frente a otros medios de difusión mayoritarios.

Ante estos objetos hay también cierta necesidad de desentrañar su significado, de «leerlo» para descifrar su contenido, otro modo de captar al observador. Así ocurre con la obra de Rocío García y su *Homenaje a Hoffman*, quien sintetizó el LSD, con la pieza de Bibiana Álvarez y su críptica escena de la *Ceremonia del té* o con la creación de Ana Bayón y su equiparación entre el episodio bíblico de la huida a Egipto y los campos de refugiados actuales.

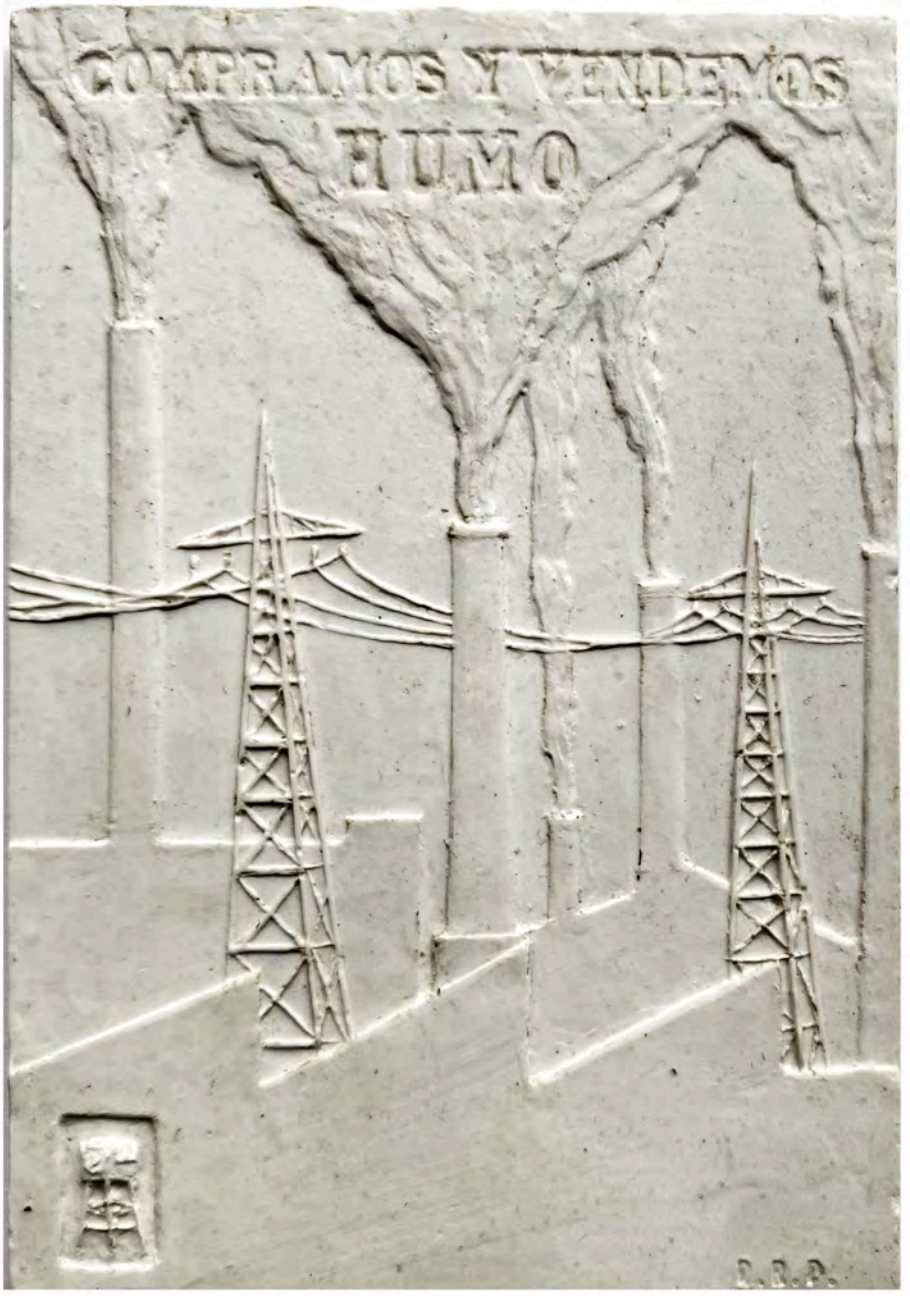
Tal y como nos enseña Luis Alipio, la medalla, aunque muda, nos grita para demandar, contar o señalar.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

328.
MÓNICA RAMOS
Sin título
2018
Escayola patinada y espejo
185 x 140 mm

329.
ARANTXA PARRILLA
Dando la talla
2012
Resina de poliuretano patinada
950 x 105 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



330. RODRIGO ROMERO. *Compramos y vendemos humo*. 2013. Escayola. 160 x 110 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

331. ANA BAYÓN. *Huida a Egipto*. 2006. Escayola patinada. 200 x 140 mm

332. RODRIGO ROMERO. *Homenaje a Igor Kostin*. 2013. Resina acrílica y pigmentos. 110 x 85 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

333.
ROCÍO GARCÍA LOZANO
Hoffman LSD
2011
Escayola
45 x 45 mm

334.
LUIS ALIPIO PÉREZ MARTÍNEZ
El último grito
2006-2007
Escayola
70 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

335.
BIBIANA ÁLVAREZ
Ceremonia del té
2011
Aluminio aglomerado
60 x 50 mm

336.
PAULA HEREDERO
Bonds
2014
Bronce aglomerado
130 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

337.
SANTIAGO DE PAÚL SECO
Cicatriz
2012
Resina patinada
60 x 80 mm

338.
RODRIGO ROMERO
Epolución I
2012
Barro negro cocido
85 mm

339.
RODRIGO ROMERO
Epolución II
2012
Escayola patinada
150 mm

340.
MANUEL DÍAZ MERE
Frente y perfiles
2012-2013
Escayola
280 x 230 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

341.
RODRIGO ROMERO
I-Diota
2013
Escayola
120 x 140 mm

342.
MARTA LARRAURI
Trauma
2012
Bronce aglomerado
64 x 87 mm

343.
RAFAEL ROMERO
Slav Inmigrant
1992
Bronce
74 x 70 mm

344.
RODRIGO ROMERO
Ex-libris
2012
Bronce aglomerado
70 x 80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

345.
RAMÓN SÁNCHEZ MELCHIORE
How dare you!
2020
Lata, vaciado de retrato en resina inmerso en silicona
60 mm

346.
JORGE MUÑOZ SAN JUAN
Ceci n´est pas une perche
2004
Escayola
240 mm

347.
LARA PECES RUISÁNCHEZ
La huida a Egipto
2006
Bronce aglomerado
240 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

348. TERESA DE MIGUEL. *¿Dónde estamos nosotros?* 2007-2008. Escayola patinada. 295 x 110 mm

349. RODRIGO ROMERO. *Olimpiadas Madrid 2020*. 2013. Resina acrílica, grafito y pigmentos. 125 x 90 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

350. MARTA LARRAURI. *Saturno*. 2012. Resina acrílica roja. 140 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

2. Otros modos de desarrollo en la medalla actual

En la actualidad, la creación de imágenes tiene derivas insospechadas con la implantación de nuevas tecnologías, soportes y usos. Al igual que con muchas disciplinas tradicionales, la especificidad de la medalla sigue mostrando una vitalidad que mantiene en activo a muchos autores y una capacidad de adaptación que favorece su permanencia.

Pero el esfuerzo por conseguirlo es una tarea constante, algo que se tiene muy presente en el aula docente.

Nuevo panorama. Proyectos nacionales

El abandono del concurso público «Tomás Francisco Prieto» por parte de la FNMT y de la adquisición de modelos para su edición, supuso un vacío respecto a las expectativas de impacto y de intercambio creativo de las obras realizadas. Este concurso suponía para los medallistas noveles, además de un premio, un referente expositivo en el que contrastar soluciones y tratar aspectos referidos a la expresión y la efectividad comunicativa.

La caída del coleccionismo y la falta de instituciones y organismos que amparaban este arte trajo consigo el abandono del encargo y el cierre de muchos talleres de acuñación, lo que oscureció aún más las posibilidades y el sentido del hacer en la medalla.

Era obligada la búsqueda de nuevas motivaciones para el incentivo de la creación medallística. El primer ejemplo para ello tardó en llegar y fue en el año 2006, con el concurso que, por iniciativa de la Real Congregación de Arquitectos, se organizó para la renovación de la imagen de su medalla corporativa. Pese a la fuerte limitación iconográfica derivada del encargo preciso, *Nuestra Señora de Belén en su huida a Egipto*, los estudiantes respondieron masivamente, poniendo de manifiesto la necesidad de que las obras realizadas tuvieran un sentido laboral y expositivo que, de algún modo, repercutiera socialmente y premiara el esfuerzo realizado. El proyecto, finalmente titulado «Nuevas miradas, nuevas medallas», supuso un premio, dos accésit y dos exposiciones con catálogo, una en la galería COAM y otra en la FNMT. La colección tiene ejemplos de algunos de sus modelos.

Esto animó al estudiantado a su participación en otras iniciativas locales como fueron las muestras «Otros modos de narrar: el libro en la medalla». Gracias a la proyección obtenida, fue posible conseguir, a través de la Universidad Complutense de Madrid, proyectos de innovación con los que desarrollar investigaciones plásticas inspiradas en algunos de los libros históricos conservados en la Biblioteca Marqués de Valdecilla en torno a dos temas concretos: la mitología y los oficios tradicionales. Los resultados fueron presentados en las exposiciones tituladas «Mitologías/Invisibles» y «Medallística. Oficios puestos de relieve». En esta última, las medallas y plaquetas, realizadas exclusivamente en blanco, ensalzaban el relieve como único protagonista, en homenaje a los modos de construir de un arte que, de no promoverse acciones para evitarlo, podría acabar extinguiéndose.

En definitiva, el propósito último era generar una renovada motivación, no carente de esfuerzo y determinación y muy necesitada de apoyos para que este arte, desarrollado ininterrumpidamente desde el Renacimiento, siga pudiendo tener su lugar y reconocimiento.

Portada del catálogo de la exposición «Nuevas miradas, nuevas medallas». 2007

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Portada del catálogo de la exposición «Otros modos de narrar: el libro en la medalla». 2012

Portada del catálogo de la exposición «Mitologías/Invisibles». 2012

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Portada del catálogo de la exposición «Medallística. Oficios puestos de relieve». 2014

Proyectos internacionales

La investigación artística contemporánea internacional ha vuelto la mirada sobre sí misma, ajena al modelo tradicional de medalla conmemorativa, seriada para festejar o rememorar un hecho o personaje. Como a la mayor parte de los lenguajes artísticos le preocupa su propia definición, al tiempo que lucha con sus límites para ampliarlos.

Esta apertura al panorama internacional incorpora al aula la discusión de modo muy destacable sobre el material, incluido ahora como posible proponente de la crea-

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

ción. No siendo la acuñación un horizonte medallístico real, se cuestionan también los formatos y la epigrafía. Los procedimientos de seriación tradicionales dan paso a la serie dentro de la obra, y la tridimensión derivada del anverso y reverso comienza a verse con frecuencia en las exposiciones y en colecciones museísticas actuales, de las que puede ser ejemplo el British Museum, con ejemplares de bulto redondo entre sus colecciones de medalla.

En el aula, la participación con otros centros internacionales en proyectos comunes se ha convertido en tradición. En la actualidad y desde el año 2011, se realizan proyectos internacionales conjuntos con numerosas universidades del mundo. De cada una de las exposiciones y foros internacionales, la colección conserva algunas obras que son claros ejemplos de los cambios producidos en la medalla con relación a sus leyes constitutivas.

El inicio de estos intercambios fue gracias a un proyecto de investigación de la Universidad Complutense de Madrid patrocinado por el Banco Santander. Posibilitó que los profesores de la asignatura en el año 2006 evaluaran el panorama medallístico de la zona europea mediterránea y conectaran con el profesor João Duarte de la Escuela de BB. AA. de la Universidad de Lisboa, quien facilitó su conexión con el panorama del arte medallístico actual.

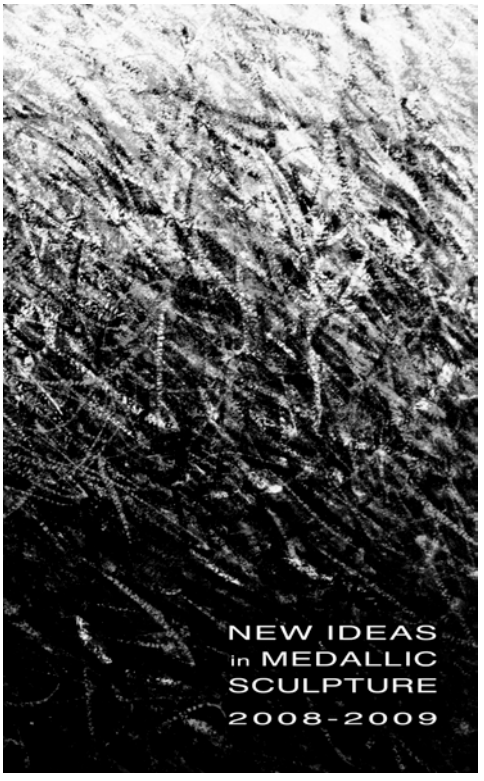
Esta incursión internacional comenzó con una exposición conjunta, «New Ideas In Medallic Sculpture 2008-2009», que itineró por la galería Medialia, Rack and Hamper Gallery, en Nueva York, en noviembre del 2008 (New Medallic); por la Universidad de Artes de Filadelfia en marzo del 2009; por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, en julio del 2009; terminando en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en octubre del 2009.

El taller de medalla de Lisboa resultó un novedoso laboratorio donde se investigaba sobre la forma y la materia con una libertad sorprendente. «Medallística. Laboratorio formal» fue precisamente el título dado a la exposición conjunta hispano-lusa realizada en octubre del 2010 y que celebraba este descubrimiento.

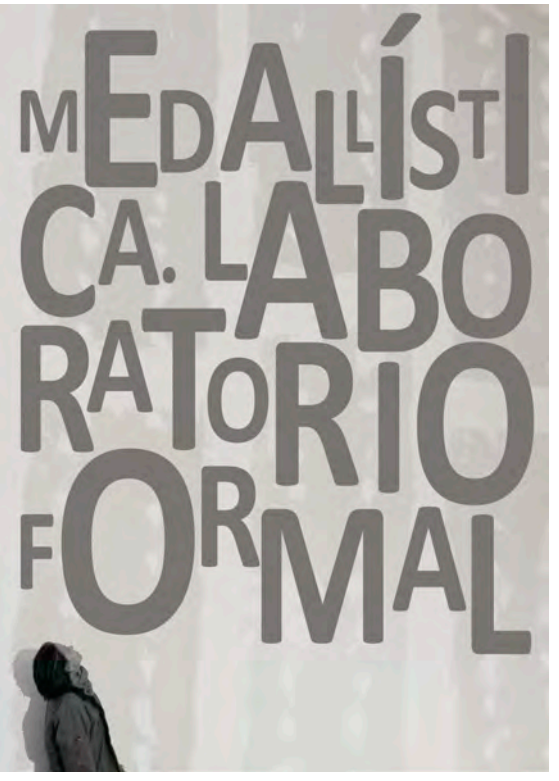
Tras esta presentación, se estableció contacto con la Facultad Nicolaus Copernicus de Torun, en Polonia, en el año 2010; concretamente con el profesor Sebastián Mikolajczak, que coordina y convoca encuentros anuales donde participa un número amplio de universidades de la mayor parte de Europa, más Israel, Japón y EE. UU. Estos dos últimos años colabora desde la Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby.

Con esta ventana abierta hacia el exterior se obtuvo la incentivación del estudiantado y su participación con interés renovado. Sus reflexiones e interpretaciones plásticas, nuevas tendencias y enfoques en el arte contemporáneo de la medalla se pueden consultar en los enlaces a los diferentes proyectos.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



Portada del catálogo de la exposición «New Ideas In Medallic Sculpture». 2008-2009



Portada del catálogo de la exposición «Medallística. Laboratorio formal». 2010

HOME
http://www.rzezba.umk.pl/?faculty-of-fine-arts-universidad-complutense-de-madrid-spain,265
2011

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

FREEDOM
http://www.rzezba.umk.pl/?faculty-of-fine-arts-universidad-complutense-de-madrid-spain,323
2013

BONDS
http://www.rzezba.umk.pl/?-bonds-international-medallic-project-2014,346
2014

HERITAGE
http://www.rzezba.umk.pl/?faculty-of-fine-arts-universidad-complutense-de-madrid-spain,391
2015

CIVILIZATION
http://www.rzezba.umk.pl/?faculty-of-fine-arts-universidad-complutense-de-madrid-spain,452
2016

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

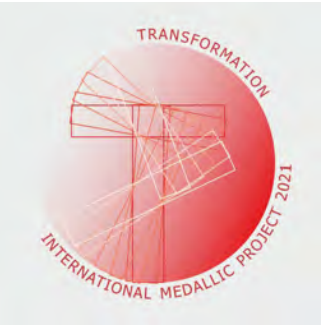
IDENTITY
http://www.rzezba.umk.pl/?faculty-of-fine-arts-universidad-complutense-de-madrid-spain,438
2017

FAITH
http://www.rzezba.umk.pl/?faculty-of-fine-arts-universidad-complutense-de-madrid-spain,452
2018

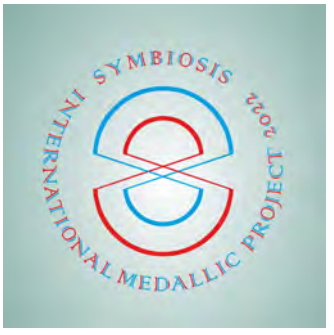
BORDERS
http://www.rzezba.umk.pl/?faculty-of-fine-arts-universidad-complutense-de-madrid-spain,462
2019

FUTURE FOR NATURE
http://www.rzezba.umk.pl/?faculty-of-fine-arts-universidad-complutense-de-madrid-spain,472
2020

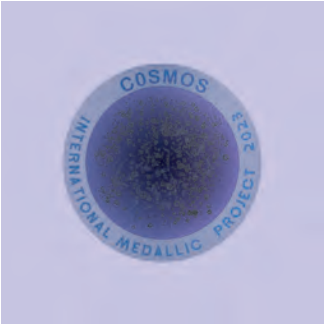
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



TRANSFORMATION
http://www.rzezba.umk.pl/?faculty-of-fine-arts-universidad-complutense-de-madrid-spain,486
2021



SYMBIOSIS
http://www.rzezba.umk.pl/?faculty-of-fine-arts-universidad-complutense-de-madrid-spain,505
2022



COSMOS
https://kawir.umk.pl/projekt-medalierski/cosmos.
2023

STRUCTURE
https://kawir.umk.pl/projekt-medalierski/structure-international-medallic-project-2024/
2024

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

2.1. Procedimientos. Construcción/ensamblaje/improntas/hibridación

La evolución de la medalla ha correspondido tanto a un cambio en su planteamiento como a la asunción de nuevas técnicas y procedimientos. El siglo XX incorporó algunos conceptos y procesos asociados a las artes plásticas que no han perdido pujanza y siguen generando en el presente imágenes que exploran sus aplicaciones. Gracias a esto, el lenguaje de la medalla ha ido evolucionando, de modo que las acotaciones en la relación compositiva de los elementos que integraban la imagen fueron asumiendo una considerable libertad en sus soluciones formales. Tanto los fondos como la epigrafía o el propio perímetro de la pieza podían adquirir protagonismo, siempre en búsqueda de la eficiencia en la imagen.

De la misma manera, se incorporaron a los procedimientos los procesos constructivos, la yuxtaposición de materiales, la hibridación mediante uniones mecánicas o ensamblajes y la aplicación de improntas, patrones o troquelados con las posibilidades crecientes que las nuevas tecnologías ponen a disposición del creador. Todo ello, además, asumiendo la capacidad de réplica, de seriación, como un aspecto consustancial al mundo contemporáneo, pero compatible con otras piezas de carácter único y original.

Hoy en día, la práctica medallística ha asumido un papel experimental con soluciones que provocan la participación del espectador y la manipulación del objeto para poder desentrañar todos sus aspectos. Es esta una prerrogativa de la medalla, como soporte accesible a la mano, para lograr dar sentido, no solo visual, sino también táctil, a la interrelación de materiales en una obra y el modo en que conviven y generan nuevas interpretaciones.

Si en las obras de Raquel Fernández y Cristina Coronas, los elementos móviles que articulan partes de la misma pieza descubren fórmulas de acceso inusuales, otras remiten con intensidad a la hapticidad, a la sensación de contacto táctil que suscitan, como es el caso del tríptico de Marta Arespacochaga.

La yuxtaposición de materiales con un fin plástico ha adquirido una fuerte presencia en el ámbito medallístico, y su aplicación adopta formatos tan diversos como las técnicas empleadas y la idea que las anima. Por ejemplo, en *Así eran los bosques,* de Rodrigo Romero, el autor construye el relieve a partir de una lata e inestables limaduras de hierro bajo el influjo de un imán; en el trabajo de Paloma Moreno, la plaqueta se integra como parte de un todo, un libro de artista, en el que el bajorrelieve se convierte en la portada del mismo.

En ese discurso que explota con destreza el contraste magnificado de los materiales, y el efecto que provocan desde lo corporal, se encuentra la obra *Ligazón* de Mª Jesús Romero y *Amanecer* de Consuelo de la Cuadra, estímulo que también encuentra su camino a través de la abstracción, como en *Freedom.*

Las lecturas que esos contrastes suscitan son garantía de sorpresa, siempre

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

que la sensibilidad que los guía sepa medir el peso de cada elemento y su pertinencia en relación con el contenido de la obra; sensibilidad que se evidencia en la obra de Horacio Romero y M.ª José Pérez.

Las tecnologías digitales adquieren progresivamente presencia, demostrando unas posibilidades de desarrollo en todas las etapas de trabajo para la consecución de la obra. La medalla *Umbra* de Iria Groba es un magnífico ejemplo de ello.

351 y 352. RAQUEL FERNÁNDEZ. *Crea tu propio camino*. 2009. Resina de poliuretano con carga de bronce. 238 x 100 mm

353 y 354. CRISTINA CORONAS. *Puzzle*. 2008. Resina de poliuretano vidrioglass y pigmentos.130 x 35 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

355.
MARTA ARESPACOCHAGA
Desnudo 1/Desnudo 2/Desnudo 3
2017
Bastidor de bordado, algodón, media e hilo
135 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

356 y 357.
RODRIGO ROMERO
Así eran los bosques
2013
Plástico, latón y hierro
80 x 80 x 45 mm

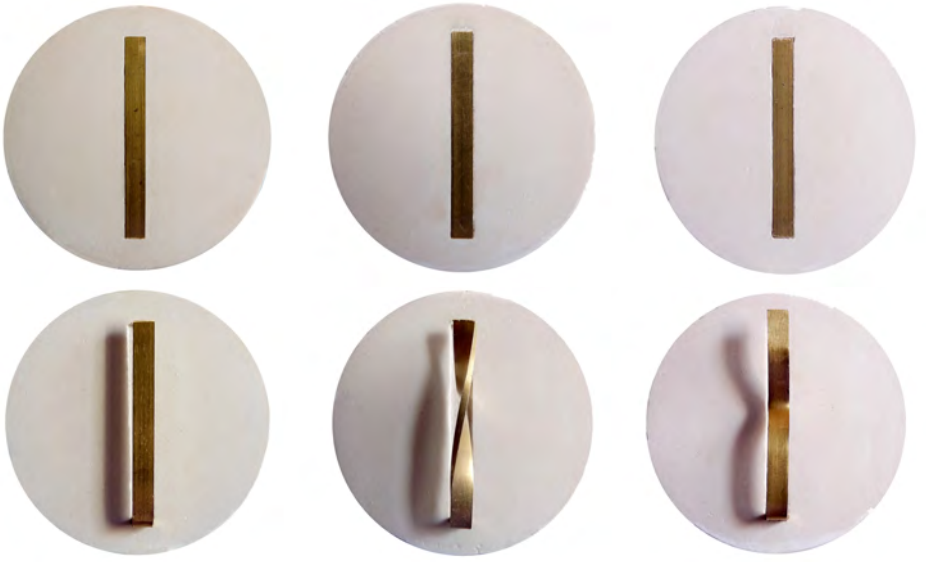
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

358 y 359.
PALOMA MORENO
Adolescencia
2011
Resina de poliuretano con carga de bronce y papel
Plaqueta rectangular en libro
130 x 190 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

360. IRIA GROBA. *Umbra*. 2023. Pla (Impresión digital). 145,5 x 145 x 21 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



361. MARÍA JESÚS ROMERO. Serie *Freedom II*. 2013. Resina acrílica y latón. 35 mm

362. MARÍA JESÚS ROMERO. *Ligazón*. 2014. Resina acrílica y cuerda negra. 80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

363.
CONSUELO DE LA CUADRA
Amanecer
2010
Resina acrílica, bramante y cristal
100 mm

364.
HORACIO ROMERO
Musca
2023
Aluminio, resina acrílica y plata
100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

365. M.ª JOSÉ PÉREZ ESTEBAN. *Free yourself*. 2020. Cuero, metal y textil. 150 x 100 x 8 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

2.2. Otras epigrafías

La tradicional epigrafía, cuyo fin primordial era la correcta lectura del mensaje, es sustituida por una epigrafía que porta nuevas calidades plásticas, mucho más libre y expresiva. Si antaño tenía una formalización hasta cierto punto tipificada, siguiendo patrones ajustados y más estandarizados, dado el carácter informativo sobre el homenajeado o el señalamiento de la conmemoración, hoy día nos encontramos con una diversidad casi infinita, de influencia múltiple, procedente de los más variados ámbitos (cine, fotografía, dibujo infantil…), que, en numerosas ocasiones, compite con el motivo de la figuración, resultando un elemento plástico independiente.

La combinación de imagen y texto hace que «la lectura» de la medalla cobre un sentido que circunscribe la interpretación posible de un modo certero. Ya sea una tipografía conservadora o un grafismo libre, si la factura y el gesto actúan con coherencia respecto al modelado, ambos elementos construyen, complementándose, una nueva imagen, que en la medalla actual admite soluciones muy poco convencionales.

Puede tratarse de representaciones en primer plano, con inclusión de grafías informales de distintos tamaños y tipos, sin conexión aparente, como, por ejemplo, en *Cirugía* de Marta García, o de frases caligráficas simulando la gestualidad de la escritura infantil, ligada íntimamente a la de la imagen escogida, como vemos en *Dulce hogar* de M.ª Eugenia Rivas.

En cualquier caso, la epigrafía asume un valor plástico indudable que constituye, como siempre ha sido, un elemento conceptualmente vinculado a los motivos principales, pero ahora no solo en cuanto al contenido del texto (en ocasiones prácticamente ilegible, cosa que, sin embargo, no tiene por qué restarle eficacia), también desde una apreciación meramente visual (Marta Larrauri).

En la sencilla resolución de la pieza de Nuria Español no hay prácticamente distinción entre el valor visual del texto y el modelado de la imagen que incluye, en la que gran parte de la atención recae en el carácter móvil del elemento central.

El volumen mismo de la grafía puede desaparecer con la técnica de estampación de tinta sobre superficies en relieve, que permite soluciones en las que el volumen no determina la ubicación del texto o la grafía, ni a la inversa, creando una conexión novedosa en la medalla, como se observa en las piezas *Mateo* y *Macrocosmos dentro de microcosmos. Alicia* de M.ª Jesús Romero.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

366. MARTA GARCÍA SÁNCHEZ. *Cirugía*. 2014. Resina de poliéster con carbonato cálcico y aluminio. 85 mm

367. M.ª EUGENIA RIVAS. *Dulce hogar.* 2012. Aluminio aglomerado en poliuretano. 135 x 110 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

368. NURIA ESPAÑOL. *Nicolás Copérnico*. 2023. Bronce y aluminio aglomerado. 130 mm

369. MARTA LARRAURI. *Leyendo a Cernuda.* 2011. Escayola. 180 x 60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

370.
MARÍA JESÚS ROMERO
Macrocosmos dentro de microcosmos. Alicia
2012
Resina acrílica y estampación
100 mm

371.
MARÍA JESÚS ROMERO
Mateo
2014
Resina acrílica y estampación
100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

372.
ESTHER GÓMEZ BLANCO
Ver, oír, callar
2014
Escayola
180 x 180 mm

373.
IRENE FIGUEROA GALLEGO
De mi espada rota nacerán
2017-2018
Escayola
80 mm

374.
PABLO TORRÓN PELLUZ
Medicina
2014
Resina acrílica
100 x 120 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

2.3. Otros formatos

En la medalla actual, el formato se libera explícitamente y por completo de los condicionantes de la edición y seriación y trabaja como un elemento más a favor de la composición, iconografía o intención del artista. Es como si, gradualmente, la figura o motivo principal de la medalla empujara para romper el límite circular o cuadrangular que lo contiene, desbordándolo.

Esta idea es la que subyace casi literalmente en *Freedom*, de Marta Larrauri, donde el volumen, sin desprenderse por completo del plano de partida, adquiere una fuerza singular, o en la de Horacio Romero, en la que además podemos observar el rehundimiento del relieve como recuperación de una técnica preclásica.

A veces, la regularidad del campo compositivo de la medalla sirve para remarcar el desplazamiento del elemento interior (véase *Borders* o *Queridos Reyes Magos*) o, por el contrario, adquirir plasticidad como si se adaptara a la figura (véase Jorge Alcolado). En *Retórica dérmica*, por ejemplo, la autora, Teresa Guerrero, acepta el formato irregular del procedimiento técnico utilizado como valor plástico de la obra.

En general, los formatos atípicos, que a menudo se desestiman en el aula por adquirir frente al motivo principal un protagonismo excesivo, pueden asumir un nuevo papel cuando se logra equilibrar el valor de ambos en la imagen resultante. Dos ejemplos de ello son las plaquetas de Paris Matía y M.ª Luisa Rodríguez.

Como vemos, la riqueza que este camino incorpora cuestiona muchas de las acotaciones de partida y tiene implicaciones no solo en la concepción, realización y estética de las piezas, sino también, lógicamente, en los modos de apreciarlas y percibirlas, como se verá en los epígrafes siguientes.

375. TERESA GUERRERO. *Retórica dérmica.* 2011. Escayola. 147 x 73 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

376.
HORACIO ROMERO
Medalla complutense al mérito deportivo
2020
Latón
50 x 70 mm

377.
ISABEL MAÑERU
Queridos Reyes Magos
2018
Resina acrílica
140 x 130 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

378.
ISABEL MAÑERU
Guille
2019
Resina acrílica y metal
140 x 150 mm

379.
MARÍA LUISA RODRÍGUEZ MAGARIÑO
Ganímedes
2012
Escayola
80 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

380.
PARIS MATÍA
Proa
2017
Madera
53 x 9 x 122 mm

381.
JORGE ALCOLADO
Atlante
1999
Bronce aglomerado
110 x 90 mm

382.
MARÍA LUISA RODRÍGUEZ MAGARIÑO
Chirurgia
2012
Resina acrílica
145 x 70 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

383.
NEREA GÓMEZ CARRO
Retrato de Marta Arespacochaga
2015-2016
Escayola
160 x 150 mm

384.
JOSÉ BARBADILLO
Self-Portrait
2008
Aluminio aglomerado
65 x 72 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

385. MARTA LARRAURI. *Freedom*. 2012. Bronce. 110 x 140 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

386 y 387.
MONTSERRAT RODRIGO ZAPATA
Marges/Divertimentos
1992
Bronce
125 x 125 mm / 10 piezas (máx. 45 x 60 mm; mín. 20 x 30 mm)

388.
SANTIAGO MARTÍNEZ SAL
El perro rabioso. Muerte de Sadam Hussein
2014
Terracota
190 x 170 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

389.
JORGE MARTÍN
Eyra
2016
Escayola
155 mm

390.
ESTHER GÓMEZ BLANCO
Javi. Astronomía
2014
Resina de poliuretano
180 x 165 mm

391.
ARANTXA PARRILLA
Meditación
2013
Resina acrílica
155 x 82 mm

392.
ANA HERNANDO
El viento y ella
2005
Bronce patinado
55 x 75 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

393.
TERESA GUERRERO
Hogar dérmico (Home)
2011
Resina marrón
120 x 60 mm

394.
ARANTXA PARRILLA
Freedom
2013
Aluminio aglomerado y patinado
120 x 100 mm

395.
MARÍA EUGENIA RIVAS
Happy Halloween
2011
Escayola
100 x 150 mm

396.
ISABEL MAÑERU
Amarilla como la vida que brilla
2017
Fundida en bronce
135 x 120 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

397.
MARÍA LUISA RODRÍGUEZ MAGARIÑO
Heritage
2015
Latón aglomerado con resina
160 x 110 mm

398.
ALBERTO RODRÍGUEZ SERRANO
Rapto de Europa
2011-2012
Resina acrílica patinada
70 mm

399.
MARÍA LUISA RODRÍGUEZ MAGARIÑO
Cástor y Pólux
2012
Resina acrílica policromada
90 x 55 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

2.4. El material. La materia como proponente de la creación

Tal y como vimos en el apartado de elementos constitutivos, entrando dentro del territorio de la obra de autor y en muchos casos de la pieza única, la medalla puede replicarse no solo en metal, sino en todo tipo de materiales como piedra, madera, barro, poliuretano, etcétera. Se entiende, en este caso, que el material se comporta como soporte de la creación.

Sin embargo, las últimas tendencias en medallística nos hablan de cómo el material cobra una importancia tal que, en ocasiones, se utilizará como proponente de la creación artística, es decir, centrando en sus cualidades físicas, el mensaje de la obra. Un ejemplo muy representativo de esta idea es *Siega* de Nora de la Red.

Son numerosos los ensayos en este sentido, en los que las texturas, el color y las calidades que brinda la materia son recogidas como parte fundamental para comprender el concepto de la pieza artística.

Si anteriormente hablábamos de nuevas técnicas constructivas y de la hibridación de materiales, una consecuencia lógica de esos procesos es la importancia que estos materiales y su interrelación adquieren como elementos activos a la hora de desentrañar el significado de la imagen resultante.

El objeto encontrado o el *collage*, estrategias de las vanguardias artísticas del s. XX, han ido calando poco a poco en la tradicional concepción de la medalla. En ocasiones vinculando su presencia con temas de especial relevancia en la actualidad como el medio ambiente y el reciclaje, como en las obras de Rodrigo Romero.

Cualidades del material, de escaso empleo en este medio, como la transparencia o la flexibilidad tienen hoy la posibilidad de integrarse en la obra. Aunque difíciles de reproducir de manera idéntica o precisamente por ello, las inclusiones en resina o encapsulados transparentes de Pilar del Puerto o de Sergio Pedraza introducen el objeto real en el campo compositivo, con un efecto llamativo que ha de medirse cuidadosamente.

Incluso materiales orgánicos como semillas, frutos o plantas cuestionan con su presencia la permanencia, la memoria de la que la medalla era depositaria. Obras tan singulares como la de Elisabeth Dragonova lo ponen de manifiesto.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

400.
PILAR DEL PUERTO
Hope
2017
Flores secas y resina de poliéster transparente
10 x 10 x 10 mm

401.
RODRIGO ROMERO
Islas
2015
Cemento y material de construcción
Tres piezas
Diámetros: 110 x 190 mm; 110 x 220 mm;
110 x 250 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

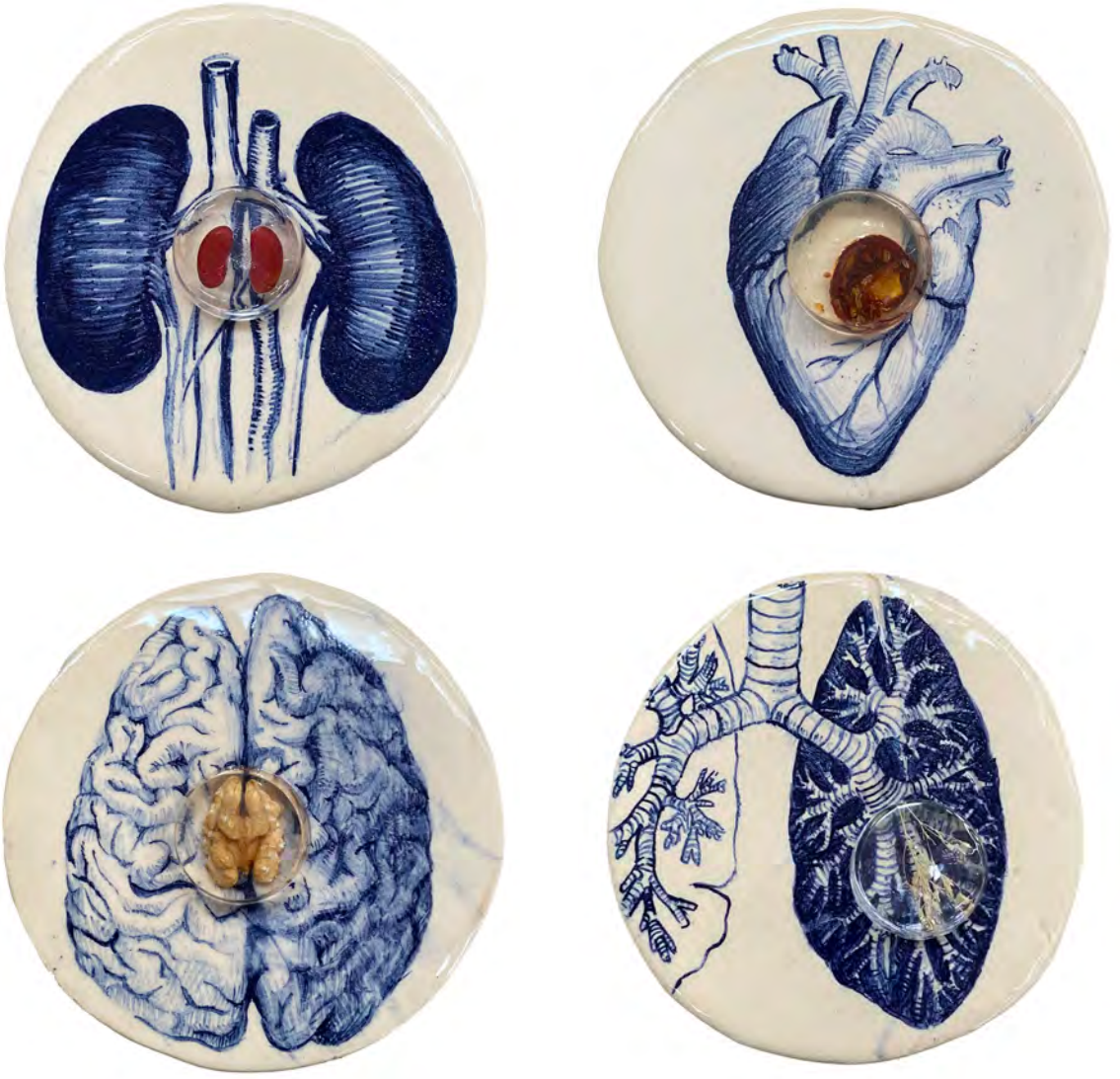
402. ROCÍO GARCÍA LOZANO. Serie *Home* (Habitáculos de la cucaracha, la polilla, la mosca y la rata). 2010. Escayola y pátina. Envases de lata de 65, 65, 70 y 85 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

403.
SERGIO PEDRAZA
Freedom
2013
Resina transparente y candado
95 mm

404.
NORA DE LA RED MOLINA
Siega
2023
Construcción con esparto
140 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



405. ELISABETH SALOVA DRAGONOVA. 2023. Serie *Similia. Cerebrum - Juglans regia, Renis - Vigna angularis, Cor - Solanum lycopersicum, Pulmones - Pinus sylvestris.* Cerámica esmaltada con elementos orgánicos en resina transparente. 135 mm (c/u)

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

406.
ARANTXA PARRILLA
Voces
2013
Resina acrílica
120 x 115 mm

407.
DARÍO ZOE
Aplastar
2024
Hierro
100 x 45 x 30 mm

408.
TOMÁS BLANCO
Sumergido
2015-2016
Escayola con resina de oclusiones
100 mm

409.
JESÚS MARTÍN GÓMEZ
Desertización
2015-2016
Escayola y resina
150 x 70 x 90 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

410.
MARTA ARESPACOCHAGA
Susurro
2018
Cartón y papel Lokta
125 mm

411.
ARANTXA PARRILLA
Recogida del corcho
2012
Resina acrílica
170 x 75 mm

412.
LUCÍA PÉREZ ALONSO
Estructuras
2023
Resina acrílica y tejido
140 x 190 mm

413.
MARINA PALACIOS
Paraguas. Cala en amaranto / Rosa en ébano
2016
150 x 40 x 65 mm / 120 x 50 x 45 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

2.5. De la seriación a la serie

En la actualidad se considera también seriación a una obra única que consta de un número finito de piezas distintas pero encadenadas conceptualmente, es decir, que conforman una serie con una narrativa específica o cualquier otro tipo de desarrollo en ese sentido.

Su antecedente en la medalla tradicional serían las colecciones temáticas: medallas que representan variantes sobre un tema específico, por ejemplo, sobre artesanía popular, medios de comunicación o autores de música clásica. Cada medalla con su propia tirada de ejemplares puede guardar individualidad en relación con la serie de la que forma parte.

Pero el concepto actual de seriación flexibiliza su planteamiento hacia el encuentro de formulaciones más personales y sin un obligado respaldo en la multiplicación de ejemplares, como comprobamos en el caso de M.ª Jesús Romero, con su serie *Identidad* o en la de Cecilia Cañal.

Esta práctica, que es común en muchas disciplinas artísticas, permite, mediante la creación de imágenes que participan de la misma idea generatriz, complementar y enriquecer la lectura de conjunto sin que cada una de ellas pierda entidad singular. Ya sea desde un punto de vista ilustrativo o a través de alternativas de argumentación muy variadas, por ejemplo, sugiriendo una trama al estilo de las viñetas de cómic, o una secuencia de movimiento como si de fotogramas se tratara, cada pieza funciona a modo de eslabón, enlazando significados afines (véase Marta Domínguez).

Esta noción de tiempo es inherente al modo en que se accede a estas piezas: el mero hecho de ser varias, al igual que ocurre con la alternancia anverso-reverso, establece una secuencia temporal para su apreciación.

Quizás por ello, el tiempo es un tema subyacente en todas y muy evidente en algunas, como aquellas en las que el concepto de vánitas (véase *Lección de anatomía*, de M.ª Jesús Romero, o el trabajo de Santiago de la Rosa) o el de memoria se desarrollan explícitamente.

Transformación y movimiento real nos ofrece la pieza de Marta Pache, en la que a la multiplicidad de piezas se une la multiplicidad de puntos de vista en cambio constante.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

414.
MARTA DOMÍNGUEZ
Serie *Lectura*
2012
Resina con bronce
185 x 110 mm (2 uds.); 190 x 130 mm (1 ud.)

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

415. MARÍA JESÚS ROMERO. Serie *Identidad*. 2017. Resina acrílica, estampación y lápiz de color. 100 mm c/u (6 uds.)

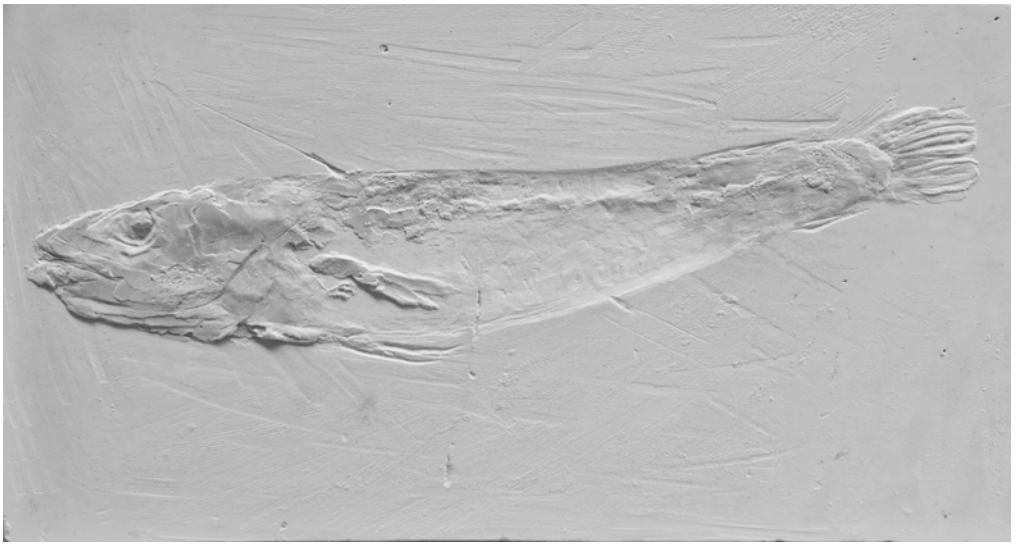
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

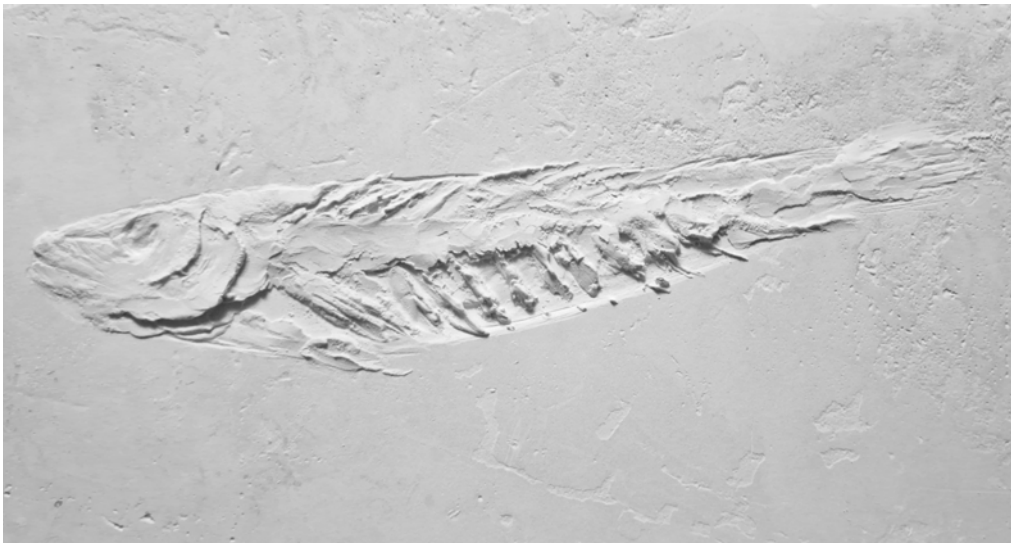
416.
CECILIA CAÑAL
Serie *Outer Wilds*
2024
Escayolas policromadas con acuarela
70 mm c/u (8 uds. *biface*)

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

417.
MARÍA JESÚS ROMERO
Lección de anatomía I y II
2014
Resina acrílica, estampación y lápiz de color
100 mm c/u (2 uds.)

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



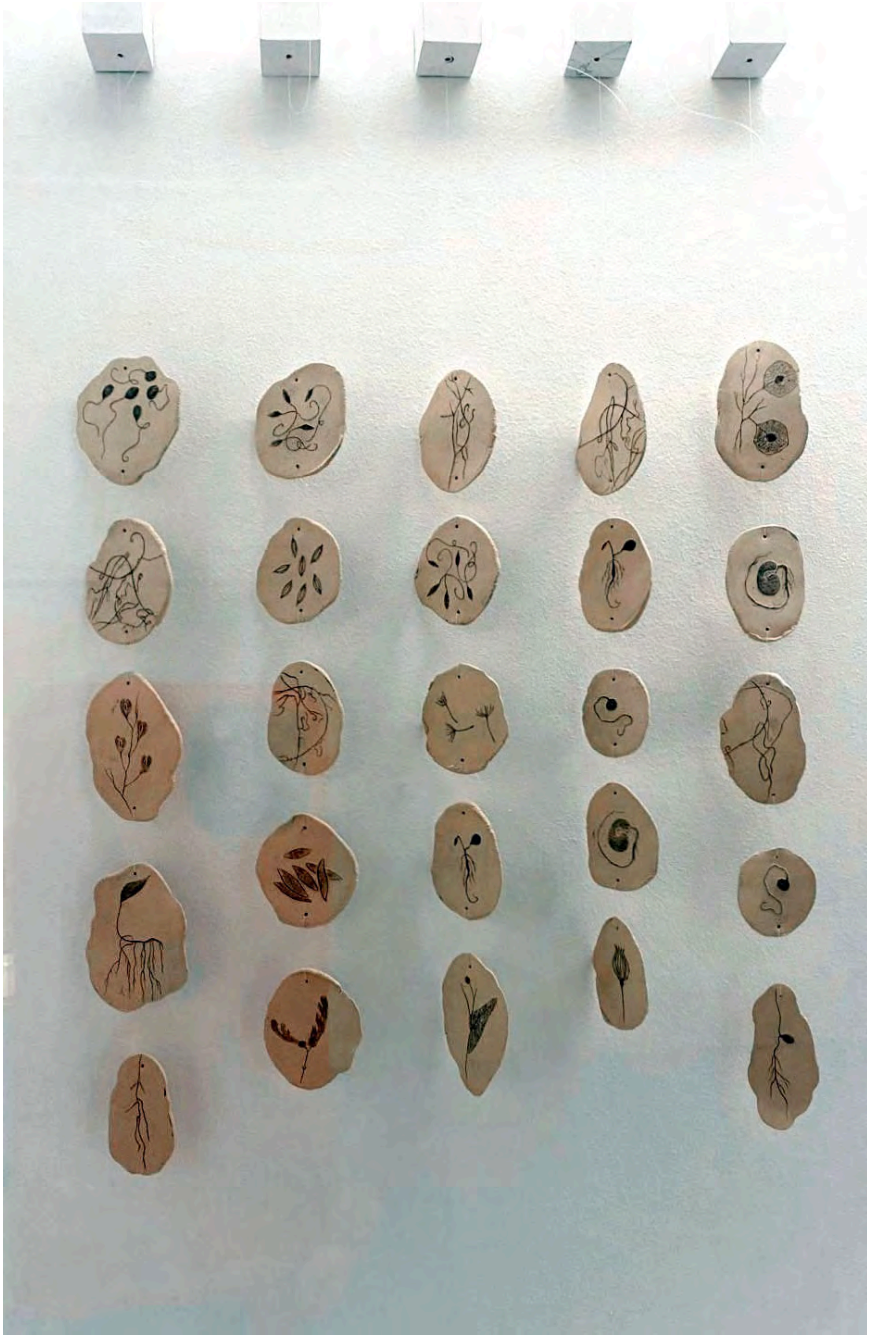


418. SANTIAGO DE LA ROSA CUARTAS. *Moritute*. 2024. Escayola. 255 x 140 mm c/u (2 uds.)

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

419. MARTA PACHE. *Fractum memoriae*. 2019. Escayola patinada. 105 x 135 mm c/u (6 uds.)

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



420. MARTA PACHE. *Canción de cuna* (móvil). 2019. Refractario con grafito. 70 x 70 x 5 mm c/u (25 uds.)

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

421.
DANIEL PÉREZ ROMÁN
Colectivos
2015
Escayola patinada
150 mm c/u (2 uds.)

422.
ROCÍO GARCÍA LOZANO
Escarificaciones
2009
Escayola patinada
70 x 40 mm / 60 x 35 mm / 40 mm / 30 mm

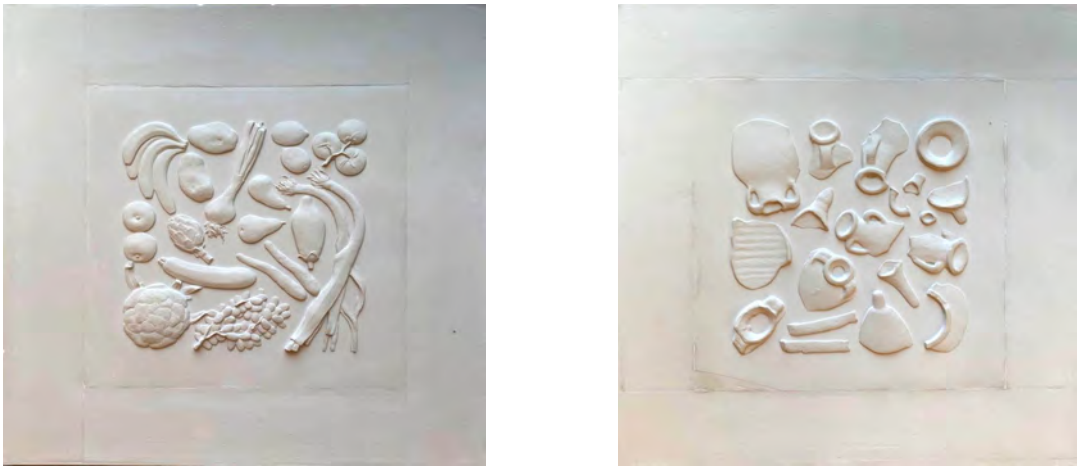
Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

423. ROCÍO GARCÍA LOZANO. Serie *Escarificaciones*. 2010. Escayola. 100 x 100 mm c/u (4 uds.)

424. LUCÍA AGENJO. *Tres heridas*. 2022. Fundición en bronce. 90 x 100 mm c/u (3 uds.)

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

425. JOSÉ MARÍA LARREY. Serie *Circo*. 2017. Resinas con marmolina.
Payaso: 210 mm / Zapatos: 260 x 170 mm / Carpa: 215 mm



426. JAVIER MAÑERO. *Naturaleza muerta/viva (Frutas, hortalizas)* y *Cultura muerta/viva (Alfarerías antiguas)*. 1999-2000. Exaduro. 310 x 310 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

2.6. Del anverso y reverso a la tridimensión medallística

La medalla siempre se ha enmarcado dentro del terreno del relieve y más generalmente del bajorrelieve, ya que la acuñación determinaba la acotación del volumen. Sin embargo, las ediciones en fundición, donde el relieve podía no tener salida y representarse con bastante altura, fueron dando origen a medallas con una volumetría importante y más cuando, coordinando el anverso y el reverso, prácticamente empezaron a surgir figuras de bulto redondo, aunque con la tercera dimensión bastante contenida, tal y como podemos comprobar en la obra titulada *Feto* de Carlota Dulin.

Así, la escena representada en una cara puede tener no solo una lectura coherente y secuenciada con la otra, sino un enlace directo mediante huecos, elementos comunes a ambas, o juegos formales que exploran esa dicotomía, tan propia de la medalla, hasta sus últimas consecuencias, como en el caso de la obra de Nicolás Santa Pau.

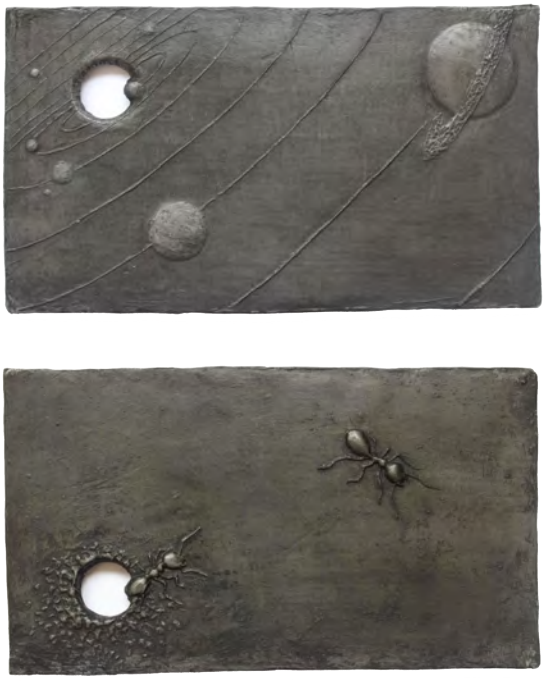
Este fue el origen, en realidad, de numerosas piezas ya netamente tridimensionales dentro del pequeño formato, actualmente considerado territorio medallístico. Son piezas que no deben rebasar en ningún caso la dimensión de 15 x 15 x 15 cm, tamaño del considerado, por convención, pequeño formato.

El proceso de moldeado, tan ligado a la medalla tradicional, tiene especial significación en algunas obras de estas características, en las que incluso el molde se convierte en elemento de valor estético. La obra titulada *Principio,* de Paris Matía, ilustra esta idea. En ella puede verse la pieza tridimensional y ambas caras, anverso y reverso, en negativo.

A partir de este punto, solo estas acotaciones en cuanto a dimensiones y una libérrima interpretación de las posibilidades de edición diferencian a estas piezas del planteamiento de una obra escultórica convencional, evidentes en las obras de Sonia Cabello, Óscar Alvariño y Rigoberto Camacho.

Cierto es que la escala supone un condicionamiento importante de todo el proceso, pero que no obedece a una regla proporcional en relación con el alcance de su contenido o de su valor artístico.

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid



427.
NICOLÁS SANTA PAU
De lo grande a lo pequeño
2023
Aluminio. Hierro aglomerado
135 x 80 mm

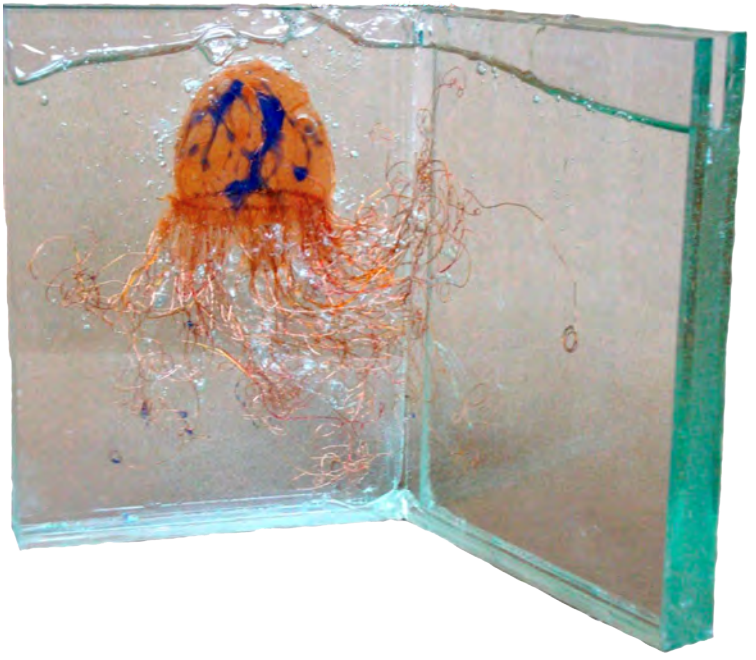
428.
CARLOTA DULIN
Sin título
202
Escayola patinada
65 x 90 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

429.
ARANTXA PARRILLA
Tensión digital
2013
Resina acrílica
70 x 70 x 60 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

430. PARIS MATÍA. *Principio.* 2010. Resina acrílica. 130 x 30 mm (separadas)



431. SONIA CABELLO GARCÍA. *Medusa abisal atrapada en la luz.* 2012.
Cristal, alambre, cobre y poliuretano transparente. 180 x 135 x 70 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

432.
ÓSCAR ALVARIÑO
Abrida
2009
Acero
100 x 50 x 35 mm

433.
RIGOBERTO CAMACHO
Cupido
2011
Resina de poliéster, pluma cortada a mano y latón
100 x 100 x 100 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

434. LAURA BIELSA. *Érase una vez*. 2009. Resina con polvo de bronce. 122 x 73 mm

435. RICARDO DE LA HOZ CORRAS. *La huida a Egipto*. 2006. Aluminio aglomerado. 150 x 150 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

436.
ANTONIO VALLE
Pasión de niñez
1990
Acuñada en bronce
70 mm

437.
ELENA DEL HIERRO
Astronauta
2021
Resina policromada
140 x 140 x 10 mm

438.
HORACIO ROMERO
Venus en el espejo
2008
Bronce y acero
100 x 120 x 50 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

439. ÁNGELES GARCÍA PASCUAL. *Cosmos*. 2023. Jesmonite. Esfera de 145 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

440. CARLOTA DULIN. Sin título. 2022. Escayola. 100 x 190 mm

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Este catálogo se ha realizado con motivo de la exposición
Monumentos de Bolsillo. Francisco López Hernández
y el Arte de la Medalla en la Complutense,
inaugurada el 26 de septiembre de 2024
en el c arte c (Centro de Arte Complutense)

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

Ediciones Complutense - Universidad Complutense de Madrid

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Zagros

978-84-669-3873-0